

churros y palomitas presenta su

QUINTO ESPECIAL DE CINE MEXICANO

IBEROAMERICANO

textos, edición y diseño por
Dan Campos

ÍNDICE

02	Editorial
03	Cantinflas
05	Carmín Tropical
07	Club Sandwich
09	El Crimen del Cácaro Gumaro
11	Cuatro Lunas
13	La Danza de la Realidad
15	Gloria
17	González
19	Güeros
21	Las Horas Contigo
23	Huérfanos
25	H2Omx
27	Implacable
29	Los Insólitos Peces Gato
31	Más Negro que la Noche
33	Obediencia Perfecta
35	Las Oscuras Primaveras
37	Paraíso
39	Purgatorio: Viaje al Corazón de la Frontera
41	Quebranto
43	Todo el Mundo Tiene a Alguien Menos Yo
45	Workers
47	Yo Soy la Felicidad de Este Mundo

Quinta entrega del Especial de Cine Mexicano e Iberoamericano...

Un nombre demasiado largo para lo que en realidad tienes frente a ti.

¿Qué es esto? ¿De qué trata?

Pues... como su nombre lo indica, esta compilación que tienes frente a ti incluye los varios textos con comentarios sobre cine que he visto y que pertenece a distintas latitudes. Su enfoque principal es México, pero no se limita al mismo.

La gran mayoría de películas incluídas en esta edición han sido vistas en festivales. De hecho, la edición empieza con textos que parten a raíz de los estrenos vistos en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el cual es hoy por hoy, el punto más importante de difusión para cine latinoamericano.

Curiosamente cada edición arranca a partir de este festival y aunque este ejemplar incluye una buena cantidad de cintas exhibidas comercialmente, la verdad es que la gran mayoría del cine producido en México o no se ve, o tarda años en salir, o solo se puede ver en festivales. Mientras hay quienes alegan que vivimos una nueva época de oro, ocasionada más que nada por el reconocimiento logrado por un selecto y muy pequeño grupo. Pero México no tiene solo tres cineastas y nuestras estrellas más representativas no son un Derbéz o una Higareda.

De eso trata esta edición. La inclusión de varias cintas que en mi nada humilde opinión merecen ser mencionadas. No es todo lo visto en los mencionados festivales o que tuvo presencia en cartelera. Fuera quedan varias cintas que o tuvieron una mejor comentario por otras personas o que desafortunadamente no alcanzan todavía una distribución que haga pertinente hablar de ellas.

Esta edición cierra el capítulo de un exitoso experimento empezado con la cuarta edición. Las críticas se iban publicando en los distintos medios (el blog, Facebook) y a la par se iban anexando en esta edición compilatoria hasta que al final, solo quedó escribir estas líneas y armar el índice. La ventaja de publicar de manera digital es que todo puede actualizarse, no solo para eliminar erratas sino para crear la edición.

Agradezco a los que han estado leyendo tanto este ejemplar como las distintas críticas individuales. De igual manera agradezco a quienes han tenido interés incluso en participar. Todo indica que la siguiente edición será la primera en la que nos abrimos a colaboraciones para complementar con más texto y comentario sobre ese cine que se genera aquí en México y en otros países de habla hispana.

CANTINFLAS

ficha técnica

Dirección:
Sebastián del Amo
Guión:
Edui Tijerina,
Sebastián del Amo
Producción:
Vidal Cantú, Adolfo
Franco
Fotografía:
Carlos Hidalgo
Diseño de Arte:
Christopher Lagunes
Efectos Visuales:
Saurabh Pande

Sebastián del Amo regresa a las salas de cine con otra cinta biográfica enfocada en personajes importantes de la cinematografía nacional. Tras la buena recepción que tuvo *El Fantástico Mundo* de Juan Orol, toma un proyecto más ambicioso y con más presupuesto para llevar a la pantalla grande la vida de Mario Moreno "Cantinflas".

La cinta utiliza como eje la búsqueda por

parte de Michael Todd (Michael Imperioli) por producir la película basada en *La Vuelta al Mundo en 80 Días*, en un periodo en que los grandes estudios se peleaban el mercado de las súper producciones. En su búsqueda se topará con Mario Moreno (Óscar Jaenada, callando a quienes lo criticaban solo por su nacionalidad), comediante mexicano con fama internacional. Durante la historia

“A veces necesito un diccionario para entenderte...”

LINKS

www.twitter.com/CantinflasMovie
www.facebook.com/CantinflasMovie
www.keniofilms.com

exploramos el inicio y desarrollo de su carrera en una serie de flashbacks, mientras se busca levantar la producción de la adaptación de la obra de Julio Verne.

Siendo una de las cintas más esperadas en su presentación desde el pasado Festival Internacional de Cine de Guadalajara llegaba no con pocas expectativas. Los más escépticos dudaban de la capacidad de un actor extranjero para interpretar al ícono mexicano. Desde el inicio, la cinta se muestra como un producto no catalogable como el típico cine mexicano, incluso del más comercial. La calidad de la producción es algo que resalta desde el inicio, gracias en parte a una de las pocas secuencias de créditos iniciales cuidadas y lucidoras que hay en el cine mexicano reciente.

Mientras que el casting de Jaeneada como el principal es lo más sonado en el aspecto actuarial, eso no significa que sea el único rostro reconocible en la cinta. Luis Gerardo Méndez, Giovanna Zacarías, Adal Ramones, Ana Layevska, Bárbara Mori, Joaquín Cosío, Eduardo España y muchos más interpretan a diversas personalidades del cine contemporáneos de la época de Cantinflas, por lo que quizás sería buena idea dar loterías con sus rostros antes de cada función, para que el espectador no

solo vea una película sino que cuente con entretenimiento en base de trivia al verla.

Es agradable ver como Sebastián del Amo amplía su panorama con esta cinta. El Fantástico Mundo de Juan Orol mostraba su respeto y cuidado por el cine nacional. Con Cantinflas hace lo mismo pero con un personaje que ayuda a expandir el alcance de su obra. Su crecimiento como director va en la dirección correcta y me pregunto si quedará como el biógrafo cinematográfico favorito del público.

Cabe destacar que esta cinta ha tenido un estreno previo en Estados Unidos, antes a su lanzamiento en cartelera regular en México. Una ruta que me suena acertada, alejada de una visión muy regional que parece tener buena parte de la producción nacional. Espero que tenga buena recepción en taquilla y no solo con público de sectores especializados, sino con todos en general.

A final de cuentas, Cantinflas es una película recomendable. Tanto el trabajo en su producción como la calidad actuarial y la misma dirección nos dan en conjunto una cinta tanto disfrutable como recomendable. Un enfoque que no se clava tanto en los aspectos negativos o polémicos del personaje, pero tampoco los evita.

CARMÍN TROPICAL

ficha técnica

Dirección y Guión:
Rigoberto Perezcano
Producción:
Jaime Bernardo
Ramos, Christian
Valdelievre y Cristina
Velasco
Fotografía:
Alejandro Cantú
Edición:
Miguel Schverdfinger
Casting:
Viridiana Olvera

Rigoberto Perezcano regresa a la pantalla grande con una muy interesante obra que se atreve a experimentar entre esos géneros cinematográficos en los que el cine mexicano usualmente no gusta ahondar, que es el thriller. Habiendo tenido merecido reconocimiento con *Norteados*, su cinta anterior, ¿qué es lo que nos ofrece Rigoberto con su trabajo más reciente?

Mabel (interpretada por José Pecina) regresa a su vieja localidad de Juchitlán, en el estado de Oaxaca. ¿La razón? Una de sus amigas, Daniela, falleció de manera terrible, siendo asesinada con decenas de puñaladas literales por la espalda. Determinada a

encontrar al responsable, hace una investigación por su cuenta, lo cual la llevará a revisar su pasado y el entorno actual de su ciudad natal.

Rigoberto tiene experiencia narrando acerca de los entornos fronterizos. Alejándose de Tijuana, ciudad que usó como entorno en *Norteados*, su película anterior, decide mostrar Oaxaca, un entorno que le es más familiar. Al hacerlo toca figuras tradicionales como lo son los muxes, personas nacidas con sexo masculino que asumen roles femeninos. Tanto Daniela como Mabel son Muxes y poquito a poco, casi sin querer, tenemos un mejor entendimiento del aspecto cultural que representan. Al entrevistar al hermano de Daniela,

“Una película de Rigoberto Perezcano”

LINKS

www.twitter.com/CarminTropical
www.cinepantera.com/

este confieza que parte de la tristeza es que Daniela se hacía cargo de sus padres, lo cual es un rol que se da a los muxes, ya que dentro de la permisividad y aceptación que se les da a estas personas, se considera que parte de sus responsabilidades es el hacerse cargo de sus padres cuando son ancianos. Mientras que se tiene esta especie de aceptación, proveniente de la cultura zapoteca en donde se les consideraba un tercer sexo igual a los dos biológicamente establecidos, el paso del matriarcado ancestral al patriarcado vigente lleva un cambio desagradable, como el hecho de que se han presentado recientemente asesinatos contra muxes en Oaxaca. Crímenes hechos con saña como el que desencadena la trama de esta cinta.

Contando con cierta experiencia en el documental, la cinta arranca con testimonios y un trabajo de cámara similar al de dicho género. Esto apoya enormidades para ubicarnos en una situación que se siente cercana, alejada de la artificialidad de un thriller policiaco. El bueno de la historia, la persona que va a resolver el caso, no es un policía ni un detective, es simplemente la amiga cercana del fallecido, y acude a las personas que pudieran tener una pista gracias a su enlace. Poco a poco empieza a desentrañar la información, complementando lo que tiene con datos policiacos así como con lo que escucha de sus viejas amigas y compañeras que trabajan en un bar, bailando o atendiendo la vida nocturna.

Mientras que estamos próximos al estreno del final de la serie de el Hobbit, saga que entre sus características tiene el uso de cámaras con High Frame Rate (HFR), el cual ha sido criticado debido a que la fluidez de movimiento se siente ajena al medio cinematográfico, así como por el hecho de que muestra con mayor detalle los trucos tales como los vestuarios artificiales utilizados en la serie, me hubiese encantado ver esta cinta ser rodada en dicho formato. El manejo de una fluidez visual en cámara gracias a trabajar con más de 24 cuadros por segundo hubiera

complementado de manera efectiva el tratamiento en general con el que cuenta la cinta, la cual aborda la historia apegada al realismo casi documentalista, especialmente en la primera parte. Claro, esto es solo gusto personal que no va en detrimento sino como un deseo de que un aspecto técnico se hubiera explotado en conjunto con una historia que lo pudo haber aprovechado.

Volviendo a la película, entre los puntos más importantes están las actuaciones. Tanto la caracterización de los personajes, como el manejo de los mismos resalta la labor actoral de manera impresionante, lo cual le da vida al guión de manera efectiva. La mayoría de las personas cuentan sobre lo impresionante que es el final de la cinta, y en verdad lo es. No por que nos de una enorme sorpresa, sino porque su ejecución es simplemente brillante, y logra resaltar no por ser parte de una narrativa irregular, sino por la construcción de personajes, sus relaciones y las distintas situaciones, que nos llevan poco a poco a este climax tan memorable, quizás el mejor en el cine mexicano reciente. Y como ya saben, dale a la gente un final para recordar, y eso hará que la gente recuerde toda la película.

Desafortunadamente la distribución de la cinta será un tanto limitada. Su manejo en pantallas estará limitada a circuitos especializados por lo pronto, sin una fecha para su lanzamiento en cartelera regular, aunque se espera que adorne las salas el próximo año. Por lo pronto, confíen en mi en que es una cinta enorme y véanla cuando esté disponible. No se arrepentirán.

CLUB SANDWICH

ficha técnica

Dirección y Guión:
Fernando Eimbcke
Producción:
**Jaime Bernardo
Ramos y Christian
Valdelievre**
Fotografía:
María Secco
Edición:
Mariana Rodríguez
Casting:
Viridiana Olvera

A más de un año de ser presentada en la emisión del 2013 del Festival Internacional de Cine de Morelia, es que finalmente llega a cartelera regular la cinta más reciente de Fernando Eimbcke.

Así como en sus cintas anteriores Eimbcke hace una exploración sobre la maduración y la confrontación con los cambios propios de la adolescencia, este tema es retomado en Club Sandwich. Héctor (interpretado por Lucio Giménez Cacho) está de vacaciones en un

periodo en el que hacer nada es el plan, en compañía de su madre Paloma (María Renée Prudencio). En medio de esta comodidad en que la mayor preocupación es decidir si salir a tomar el solo o quedarse en su cuarto viendo tele, es que Héctor conoce a Jazmín (Danae Reynaud) simpática chamaca de edad similar con quien empieza a formar una relación casual, ante la mirada desconfiada de Paloma, quien no quiere perder a su hijo y mejor amigo y menos de manos de otra mujer.

*“Es el hotel favorito de mis papás.
Aquí me concibieron.”*

LINKS

www.cinepantera.com/#!/catalogo/301
www.facebook.com/ClubSandwichPelícula
www.twitter.com/SandwichPeli

La trama trata sobre la maduración y aceptación, pero curiosamente, no de Héctor, sino de la misma madre. El paso del tiempo es ese enemigo del ser humano que difícilmente aceptamos y en esta ocasión el crecimiento del hijo del que no se quiere despegar es lo que la pone en una situación incómoda.

Con una historia tan sencilla ubicada en medio de un limbo vacacional, el peso de la cinta cae sobre las actuaciones. Renée Prudencio es quien destaca por su naturalidad, la misma que comparte con Lucio. Como anécdota de producción, comentaba Eimbcke que al estar buscando a su actor, la actitud que tenía el hijo de Daniel Giménez Cacho fue lo que más le atrajo, ya que al proponerle la película, mostraba una cierta indiferencia, la cual se traslada perfectamente a lo que tenía visionado como el personaje de su historia. Aquí cuestiono si en realidad hay una actuación o simplemente fue Lucio "as himself" pero frente a la cámara. La tercera parte fuerte de la cinta viene de la mano de Danae, quien es siempre sencilla y encantadora.

Quizás debería de volver a ver la cinta, ya que aunque la encuentro eficiente y acorde al estilo de Eimbcke, me dejó una sensación tan gris como la existencia misma de los personajes. Lejos quedó el manejo de emociones que tenía Lake Tahoe o los pequeños momentos memorables de Temporada de Patos. No es porque no se incluya algo de ese estilo en esta cinta, sino que se siente como "más de lo mismo". Sin embargo en otros detalles como en el trabajo de imagen y fotografía, ese "más de lo mismo" ayuda bastante a la historia. Planos largos cortesía de un cuidado

trabajo de cámara, la cual aguanta la imagen para explotarla como parte de la historia.

Quizás si hubiera salido el año pasado hubiese tenido mejor aceptación esta cinta, la cual contó con nominaciones al Ariel, a principio de año. Desafortunadamente una fórmula bien ejecutada como es lo que pasa con Club Sandwich se ve eclipsada ante trabajos más relevantes y propositivos como Carmín Tropical o Güeros, aunque es agradable tener tres formas tan distintas de hacer cine en nuestro país, siendo la película de Eimbcke la que cae dentro de lo que se espera de la producción nacional.

Igual la fecha de lanzamiento ayuda, ya que si no quieren ver Juegos del Hambre, es una de las pocas opciones alternativas disponibles en cartelera. Eso, si alcanzan una de sus pocas copias disponibles. En este caso, es completamente recomendable, como buen plato cinematográfico.

EL CRIMEN DEL CÁCARO GUMARO

ficha técnica

Dirección:
Emilio Portes
Guión:
**Andrés Bustamante,
Emilio Portes,
Armando Vega Gil**
Producción:
**Daniel Birman
Ripstein, Gabriel
Ripstein, Christian
Valdelièvre**
Fotografía:
Ramón Orozco
Edición:
Rodrigo Ríos Legaspi

Uno puede contar un chiste pero si falla la ejecución no provocas las risas que esperabas. Puedes contar un buen chiste en un mal momento y provocar una cierta extrañeza. También puedes contar un mal chiste en un buen momento y provocar carcajadas. ¿En cuál de estos casos podemos catalogar *El Crimen del Cácaro Gumaro*? Cinta que ha dividido opiniones radicalmente entre quienes la catalogan como una comedia tremendamente divertida o uno de los peores churros del año.

Con su ópera prima, *Conozca la cabeza de Juan Pérez*, Emilio Portes nos recordó que el sentido del humor mexicano no se debe de limitar al albur barato y que la realidad nacional no se limita a "Ustedes los ricos" y "Nosotros los jodidos" que son las dos clases socioeconómicas que tienen más preponderancia en los medios audiovisuales mexicanos. Con un manejo ingenioso el director se acercaba a la fantasía, mezclada con un entorno urbano perfectamente identificable y un excelente cast que ensamblado, provocaba sonoras carcajadas en las escasas salas en las que se proyectó. Con mayor presupuesto y difusión lanzó *Pastorela*, la cual tuvo éxito comercial aunque narrativamente tenía problemas para el cierre

de la historia. *El Crimen del Cácaro Gumaro* marca una tendencia en las cintas de Portes, ya que tiene un mayor manejo publicitario y una mejor distribución pero en detrimento es que la historia no termina de cuajar del todo.

Tras la muerte de Don Toribio (Eduardo Manzano, mitad de la dupla genial de *Los Polivoces*), el cácaro de Ciudad Güépez, sus dos hijos, Gumaro (Carlos Corona) y Archimboldo (Alejandro Calva) regresan para escuchar el testamento de su adorado padre y en la repartición, mientras que uno hereda el cine y al otro la casa, se empieza a gestar una guerra fraternal en la que se juega no solo la herencia, sino el destino mismo de la ciudad.

La cinta despertó grandes expectativas por tener a Andrés Bustamante interpretando a Don Cuino, el presidente vitalicio del municipio y quien además trabajó en el guión, junto con Armando Vega-Gil y el mismo Emilio Portes. Bustamante es un personaje tremendamente ingenioso quien constantemente nos sorprende ya sea con sus programas como *El Güiri-Güiri* (y *El Güiri-Güiri* y otros bichos) o con sus apariciones en *Los Protagonistas*. La fórmula sonaba bastante bien ya que Armando es un

“Si no la ves, pos te la pierdes”

LINKS

www.elcrimendelcacarogumaro.com/
www.twitter.com/CACAROGUMARO
www.facebook.com/ElCrimenDelCacaroGumaro

escritor reconocido y ganador de premios por sus textos y Emilio Portes es un realizador más que competente a quien le podría caer bien la colaboración para depurar su problema para cerrar historias, el cual se hizo evidente en Pastorela donde al final la trama se le sale de las manos y se vuelve “un desmadre”.

Como en su momento llegué a “defender” la cinta de Man of Steel revisando quienes participaron en ella, el mismo tipo de análisis de ingredientes nos puede ayudar a entender por qué El Crimen no cuaja completamente. Dejando de lado las expectativas que generaba la cinta, la realidad es que el producto no niega sus orígenes. Su mayor logro es que Portes crea un universo maravilloso lleno de películas de una realidad alterna en el que todo es cotorreo. Cintas como El Señor de los Bolillos, Olores Perros o Miss Bolas existen en Ciudad Güépez, en donde el humor está presente desde el hospital con posters motivacionales donde un buitre acompaña la sala de cuidados intensivos o en las playeras de Memito (Oscar Iván González), pero mientras que el entorno tiene muchos detalles que podrán hacer delicia de los que amamos encontrar referencias, parece que el cuidado de la historia se olvida en varios momentos.

Disfruto mucho de la narrativa de Vega-Gil, particularmente en libros como “Cuenta Regresiva y otras fábulas supernumerarias” que es un de compilado de varios cuentos que ha hecho el autor, pero no estoy seguro que funcione para narrar una historia de dos horas. Lo mismo ocurre con Bustamante, cuyo humor cuaja mejor en pequeñas dosis. Esto se hace latente en la cinta la cual parece un conjunto de sketches encajados dentro de una trama principal. En el último tráiler de la cinta podemos ver fragmentos que parodian cintas como Luz Silenciosa, Pacific Rim, Hidalgo y el pitorreo no termina ahí: el cine nacional sirve como fuente de inspiración para toda la cinta, y no solo el cine sino también el entorno que está alrededor. La película se burla de la crítica (lo cual al parecer ofendió a más de alguno del gremio), de su posible fracaso comentado por Jis y Trino en uno de los muchos cameos (quienes dicen que la película está “más chafa que la del Santos y la Tetona Mendoza”) o incluso la situación actual en el que la piratería le “roba terreno al cine que se busca hacer y exhibir con tanto esfuerzo”, dentro de la trama que se vuelve una lucha sin cuartel entre el proyeccionista y su hermano pirata.

El principal problema de la cinta es el ritmo. Mientras que tiene unos diez, quizás quince minutos genuinamente divertidos al inicio, de pronto se vuelve cansada. Cada que aparece el personaje de Bustamante uno espera un chiste entre lo inocentón y lo gandalla. Don Cuino es el cacique del pueblo, pero no es malo de malolandia, simplemente es trácala porque es su trabajo, como el mismo lo dice. De la misma manera los personajes de Claudianita (Ana de la Reguera) y Archimboldo parecen más la versión tropicalizada de Boris y Natasha que unos antagonistas propios, aunque eso es mucho pedir a una cinta cuyo único propósito es el hacer tributo cotorro a la producción nacional. Estos momentos son pequeños picos que, entre otras cosas, afectan la fluidez de la trama.

Hay varias maneras de hacer tributos. Entre los mejores está Edgard Wright quien alcanzó una madurez en su trayectoria y quien curiosamente logró sus mejores resultados con un cine muy personal que concluyó con The World's End. Otros hacen adaptaciones maravillosas como el caso de Scorsese y su Hugo. El Crimen del Cácaro Gumaro jamás pretende rendir un tributo serio al cine nacional y a su vez no se termina de definir del todo. Es una obra rebuscada de la cual estoy seguro que se quedó en la mesa de edición otra buena cantidad de referencias que no hemos visto. En los

primeros videos para promover la cinta aparecían chistes que jamás llegaron a la edición final, como cuando identifican a un payaso en un juzgado público. Vemos una escena con un payaso, filmada al estilo “Presunto Culpable”, pero no vemos ese chiste que seguro parará en el making of, y así habrá varios. Por cierto, en esta escena vemos cómo se comparte universo con una obra previa de Portes.

El humor de la cinta se hizo pensado en grupos específicos o nichos peculiares, como ha mencionado Paxton Hernández, pero tristemente no terminan de cuajar además de que no hay un actor principal con el que uno logre empatizar como lo fue Silverio Palacios (en Conozca la cabeza de Juan Pérez) o Joaquín Cosío (en Pastorela) y los personajes secundarios son caricaturas que necesitan un mejor desarrollo. Con gusto cambio 10 cameos innecesarios por dos minutos de alguien de la talla de Carlos Cobos (descanse en paz), quien con todo y “voz de pito” era divertido sin que se notara que se esforzaba por hacer reír, cosa que por momentos parece que trata de hacer Bustamante al improvisar un chiste en medio de una escena.

La cinta la vi en dos ocasiones. En la primera quería creer que los rumores de su mala calidad eran exagerados. Disfruté enormemente los primeros minutos y después todo fue en caída en una sala semivacía en el que yo era el único que me reía, aunque no tanto como quería hacerlo. La segunda ocasión fue en una sala llena, acompañado con amigas que también disfrutaban del humor simplón y a pesar del cambio de situación, la cinta no mejoró aunque curiosamente la disfruté mucho más, esto debido a que ya sabía que iba a ver y no tenía expectativas por ver algo tan anticipado o inflado por su campaña de lanzamiento.

¿Habrá sido el factor Productora el que limitó a los creativos? No lo creo, pero es cierto que ha habido un crecimiento en el apoyo que ha logrado conseguir Emilio Portes. Lejos está su ópera prima la cual solo se podía ver en foros o festivales y alguna olvidada copia en sala comercial. Contando con el brazo fuerte de la Fox llegó a tener su teaser antes de cintas veraniegas como la de Wolverine. Eso, señoras y señores, es tremendo para una película mexicana. La distribución y promoción es lo más básico y lo que muchos olvidan, lo cual no fue este caso. El problema de la cinta es que hubo demasiado enfoque en cuidar los detalles que se dio por sentado que la trama principal funcionaba por sí sola. El humor forzado (tan solo pónganle atención a los nombres completos de los personajes principales, los cuales se menciona una vez para tratar de provocar una risa), el autoreferencialismo a personajes creados por Bustamante o a situaciones populares (¿Juay de rito?) que hacen que los chistes no funcionen por sí mismos y el manejo de ritmo terminan creando un desmadre, aunque curiosamente, si seguimos la carrera del director, es una ruta natural que venía marcando desde Pastorela.

Al final del día El Crimen del Cácaro Gumaro es un churro, pero un churro relleno de mermelada y cubierto de chocolate con guiños y detalles disfrutables para quienes los entiendan, para esos pequeños nichos, pero churro a final de cuentas. Una parte de mi quiere que le vaya bien en taquilla ya que creo que el director es una persona increíblemente capaz, como lo ha demostrado en obras anteriores, pero otra parte teme que con un buen resultado se tenga una afirmación sobre un trabajo notablemente inferior a cosas hechas anteriormente. Y creo que con este texto ya perdí cualquier posibilidad de que me acompañe en un hangout el señor Emilio Portes.

CUATRO LUNAS

ficha técnica

Dirección y guión:
Sergio Tovar Velarde
Producción:
Edgar Barrón
Fotografía:
Yannick Nolin
Edición:
Max Blasquez, Sergio Tovar Velarde
Casting:
Carlos Cambiazzo
Dirección de Arte:
Emmanuelle Muñiz, Jesús Torres Torres

Actualmente se encuentra en cartelera, aunque de manera un poco limitada, la segunda cinta de Sergio Tovar, Cuatro Lunas. ¿De qué trata y por qué es que no tiene tanta publicidad como otras cintas que se presentaron casi al mismo tiempo, tanto en el pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara número 29 como en cartelera regular? Eso es lo que veremos a continuación.

El título de Cuatro lunas se refiere a las cuatro etapas del ciclo lunar y refleja las cuatro historias planteadas en la cinta así como la forma en que en cada una se asume la identidad sexual. Tenemos desde el chavito que apenas entrando en la adolescencia se da cuenta de la atracción que siente por un primo, pasando por los dos amigos de la

infancia que se reencuentran tiempo después y uno de ellos tiene miedo de las opiniones externas sobre su relación, pasando por la pareja estable que de pronto no es tan estable gracias a la llegada de otro y finalmente el adulto mayor con familia que se obsesiona con un prostituto.

Recuerdo que al ser presentada esta cinta en el FICG fue una de las funciones que más afluencia tuvo, debido a la temática que maneja. Curiosamente fue más el morbo que el interés en una buena historia lo que llevó a la gente a esa presentación. Al terminar de verla, quizás debido a que no soy su público meta y no encuentro un factor de identificación, la encontré como una película más, que

“Una película de Sergio Tovar Velarde”

LINKS

www.cuatrolunaspelicula.com
www.facebook.com/CuatroLunasPelicula
www.twitter.com/Cuatro_Lunas

fuera de la temática, en realidad no aportaba mucho. Por otra parte encontraba peculiar que se esforzaba en ser una cinta “demasiado gay” (que homofóbico me leo, ¿verdad?) especialmente si consideramos que, así como las feministas se quejan de que los personajes femeninos usualmente pasan a segundo plano en el cine, no había personajes heterosexuales interesantes o estos pasan a segundo plano. A su vez no se menciona ni de chiste la homosexualidad femenina y de la bisexualidad ni se diga. El director menciona que la cinta no es exclusiva para el público gay ya que sus historias son universales, sin embargo, en el desarrollo, esto no es cierto, al menos para los que somos hombres solteros blancos trabajadores heterosexuales, o mujeres morenas, o lesbianas pelirrojas o... bueno, creo que el punto se entiende.

La cinta en sí tiene momentos muy bien logrados y es interesante su propuesta al atacar dramas como el descubrimiento y aceptación sexual, especialmente en los dos extremos de la edad en sus personajes, pero tristemente estos se pierden al incluir clichés de género tan típicos como el presentar a un personaje con su perrito chihuahuero al que solo le falta salir de un bolso de mano. La cinta se mueve entre el drama, el romance y la comedia, sin terminar de aterrizar en alguno de estos géneros (pun intended). Los momentos de humor no terminan de cuajar y no tanto porque haya alguno donde se mete en medio de un intento de relación sexual entre hombres o que el público mexicano no esté preparado para este tipo de cine, sino porque no termina de convencer a pesar de las mejores intenciones. Igual quizás se debe a mi falta de identificación con los momentos y los personajes, pero curiosamente eso no ocurre cuando veo una película de Julián Hernández.

Hablando de Julián, uno de los directores más propositivos e interesantes que ha tenido el cine mexicano en tiempos recientes, es curioso como su cine logra plantear de mejor manera el amor como amor, sin necesidad de usar etiquetas como “relación homosexual”, a pesar de que incluya manejos y temáticas completamente gays. De la misma manera no discrimina y no tiene miedo a meter mujeres, lo cual, apoyado con su manejo de estética, llegan a darnos un producto cinematográfico mucho más completo que lo que Cuatro Lunas ofrece.

Tristemente Cuatro Lunas llegó a generar más ruido debido a que algunos compañeros del comentario cinematográfico o el mismo director mencionaban que había una discriminación hacia la exhibición de su película debido a su temática. Un momento, ¿no se supone que la temática es el amor, sin importar el género? Otras cintas como Las Horas Contigo, la cual se exhibió primero en la misma emisión del FICG y tuvo una semana de diferencia con su lanzamiento comercial llegaron a poseer más copias para distribución. ¿Complot? ¿Favoritismos? En otro texto hablaré más a detalle de Las Horas, pero esa es una historia más universal y accesible, y eso que no me llamó la atención debido a que es una historia demasiado femenina para mi gusto (sigo de misógino y sexista, no aprendo), pero fuera de teorías de conspiración o del hecho de que la otra cinta cuenta con un manejo de promoción y distribución distinta, debido en parte a las relaciones de la directora, en realidad Cuatro Lunas no tiene mucho para defenderse con argumentos como la supuesta homofobia en su contra. Simplemente es un producto no tan comercial que si bien tiene a su nicho bien identificado, no es lo suficientemente grande como para lograr una mejor taquilla. Que su nicho sea tan ruidoso como la marcha gay es otra cosa (alguien deténgame, por favor).

Aunque el manejo que tiene Tovar es muy distinto al de Julián, la comparativa es pertinente debido a que el segundo sabe el alcance que puede tener su cine y se enfoca en pulir la forma de su obra para que su obra se defienda sin necesidad de etiquetas o dichos nichos. Jamás ha pretendido que su cine sea completamente comercial y es honesto al respecto, mientras que Cuatro Lunas trata de plantarse como una cinta con un mayor alcance. Para lograrlo hubiera sido conveniente el replantear la historia y si en realidad es una cinta romántica, ¿por qué no usar eso de la inclusión y meter una mayor variedad de personajes? No necesariamente como historias que ilustren las “minorías” no incluidas, sino que al menos los personajes con otras preferencias sexuales no fuesen tan irrelevantes.

LA DANZA DE LA REALIDAD

ficha técnica

Dirección y Guión:
Alejandro Jodorowsky
Producción:
Moisés Cosío,
Michel Seydoux,
Alejandro Jodorowsky
Fotografía:
Jean-Marie Dreujou
Edición:
Maryline Monthieux
Dirección de Arte:
Alisarine Ducolomb

No soy fan del Jodo aunque hay algunas de sus películas que me gustan. Santa Sangre o La Montaña Sagrada son de esas memorables. Sin embargo, sus trabajos más valorados como El Topo me parecen de risa loca. Un gurú new age que se siente el salvador y no tiene empacho en anunciarse como tal en sus películas o fuera de ellas.

En la danza el Jodo toma la fórmula "Facundo Cabral" para las canciones y con eso hace una película que combina el recital poético

con narrativa más convencional mientras hace una reflexión sobre su vida de manera peculiar. Bueno, tan peculiar como el cine de Alejandro Jodorowsky.

Probablemente lo más interesante dentro de esta fantasía cuasi realista es el análisis que hace sobre su vida y nos comparte en la cinta Alejandro. La historia no trata tanto sobre él sino sobre su padre Jaime, interpretado por Brontis, hijo de Alejandro. Su visión, sus traumas, su perspectiva establecida desde

*“Tú y yo solo habremos sido recuerdos,
nunca realidad. Algo nos está soñando.”*

LINKS

www.danceofrealitymovie.com
www.twitter.com/TheDanceReality
www.facebook.com/HomenajeALaDanza

niño para ser aceptada por la visión del padre recio se muestran al inicio de la cinta pero no son la parte central de la obra. La reflexión sobre la comprensión del padre es el eje y a su vez, la parte mejor elaborada dentro de la obra.

Mientras que la mayoría del cine de Jodorowsky es más comprensible bajo la influencia de “hierbas fumables medicinales” (o eso leí en internet), en esta ocasión Alejandro misura su estilo para hacerlo más accesible, logrando una película casi coherente. Sus temáticas características como la inclusión de mutilados, travestis, crítica a la iglesia, aparición de figuras redentoras o incluso momentos de pipi-popopitos (mostrados de manera diferente a A Million Ways to Die on the West) continúan, para beneficio de sus seguidores, sin embargo a nivel narrativo lo que funciona mejor es lo que se podría considerar normal, y es la búsqueda de Jaime, la figura paterna, por la redención, al confrontar la figura del dictador de la nación, siendo curiosamente el mismo Jaime una figura dictatorial dentro de su familia y círculos inmediatos.

¿Todavía tiene el Jodo algo que aportar dentro del cine, considerando que estuvo en el exilio por más de dos décadas? Tanto la Danza de la Realidad como el documental enfocado en su fallido proyecto de Dune indican que sí. Mientras que para Dune Alejandro se lanzó sin saber en lo que se metía, por una especie de impulso cuasi

espiritual, para La Danza lo hace con pleno conocimiento y manejo de la historia. A final de cuentas es su visión sobre su progenitor y la forma en que hace las paces con él dentro de esta película familiar. Bueno, familiar porque incluye a varias personas de su misma familia, como es su costumbre. Ahora que lo pienso creo que esta película es ideal para verse en el día del padre.

No sé si catalogar esta cinta como una obra más madura del director. Es más mesurada, es un hecho, pero jamás abandona su estilo visual o narrativo. Es más refinada y coherente, lo cual quizás no sea tan agradable para sus seguidores que lo adoraban por su imaginación visual. Al mismo tiempo, quizás por la edad, no hace tanto énfasis en su crítica sobre el sistema político y religioso. Su comentario al respecto está presente, pero no se siente como queja de Rius contra el catolicismo. Por detalles como estos la recomiendo, viéndola como la obra más accesible del autor y algo que hace excelente juego si después se complementa con el documental de Dune.

GLORIA

ficha técnica

Dirección:
Christian Keller
Guión:
Sabina Berman
Producción:
**Matthias Ehrenberg,
Ricardo Kleinbaum, Alan
B. Curtiss, Barrie
Osborne, Christian Keller**
Casting:
Alejandro Reza
Edición:
**Adriana Martínez y
Patricia Rommel**
Efectos Visuales:
Raúl Prado

Habiéndose presentado en el círculo festivalero unos meses antes, llegó a la cartelera la primera película mexicana, la cual está enfocada en la historia de la controversial cantante Gloria Trevi. Algunos la aman, otros la discriminan. ¿Vale la pena ver esta cinta? Suéltense el pelo y mejor veamos de qué trata.

Ustedes la conocen, la recuerdan, corearon sus canciones, compraron sus calendarios.

Gloria Trevi (interpretada por Sofía Espinosa), ícono musical de hace algunas décadas quien conoció el máximo de la popularidad para eventualmente caer y actualmente redimirse. En esta cinta, sacada del texto de Sabina Berman, conocemos la vida de la polémica artista, así como su relación con Sergio Andrade (Marco Pérez), desde su descubrimiento musical hasta la actualidad.

“Muchas verdades, una sola verdad”

LINKS

www.glorialapelicula.com
www.twitter.com/GloriaTheFilm
www.facebook.com/GloriaTheFilm

Igual que la cantante (o quizás debido a ella) es que esta cinta ha recibido el escepticismo de algunos de sus críticos más vociferantes. Curiosamente prácticamente la totalidad de los mismos no ha visto la película y se basan únicamente en la temática para descalificarla. Me imagino que bajo ese mismo esquema deberíamos de discriminar cualquier película donde aparezca Nixon (no confundir con el tratamiento para los síntomas de las hemorroides) o incluso el buen Salinas. Afortunadamente esta cinta cuenta con varios elementos que hacen que se sostenga por sí misma, independientemente de los prejuicios.

En el manejo narrativo la cinta da brincos entre el pasado reciente y los orígenes de la historia popular de la cantante. Mientras que vemos cual thriller escenas de preocupación con una persecución en la que Sergio busca como escapar con todo y sus personas cercanas de la justicia, regresamos a ver cómo es que conoció a quien sería su más devota seguidora. El guión basado en un libro de Berman, y adaptado por ella misma al cine, ilustra de manera efectiva la evolución y consecuencias de la relación que tiende a mostrarse más de manera unidireccional, enfatizada por la devoción e incondicionalidad de Gloria hacia Sergio Andrade, quien se muestra como una persona brillante pero con un lado

manipulador terrible que mina la autoestima de su séquito, convirtiéndolo en una especie de rebaño/harem musical.

De poco serviría la historia planteada por Sabina sin la dirección eficiente del primerizo Christian Keller, la edición de Adriana Martínez y Patricia Rommel o, lo más importante, la tremenda actuación de Sofía Espinosa. Ella no interpreta un personaje sino que se apropia completamente de la imagen de Gloria Trevi, encarnándola de una manera espectacular. Canta, baila y da el peso necesario al personaje para que empaticemos con ella. Llena la pantalla con su presencia de la misma manera que la propia Gloria Trevi lo llegó a hacer en sus presentaciones en televisión o (dicen) en los mismos conciertos.

Siendo el biopic más interesante de una figura mexicana en años recientes, Gloria encuentra el punto medio entre ser una película efectiva y algo que pueda despertar el interés del público en general. Acumulando más de treinta millones de pesos en taquilla nacional, se espera que continúe en el top diez por otras semanas más y de manera muy merecida.

G O N Z Á L E Z

FALSOS PROFETAS

ficha técnica

Dirección:
Christian Díaz Pardo
Guión:
**Fernando del Razo y
Christian Díaz Pardo**
Producción:
**Laura Pino y Harold
Torres**
Fotografía:
**Juan Pablo Ramírez
Ibáñez**
Dirección de Arte:
Alisarine Ducolomb
Edición:
León Felipe González

Continuando con la sección favorita de cintas mexicanas estrenadas en festivales que eventualmente llegan a la cartelera regular es que tenemos el caso de González: Falsos profetas. Cinta cuya interesante primicia da otra perspectiva a eso del manejo de la fe en nuestro país.

González (Harold Torres) es un desempleado más en la caótica ciudad de México. Lleno de deudas y sin tener siquiera para pagar al comida de su madre es que se encuentra con una oportunidad en el servicio de un call-center de un templo cristiano. Al empezar y trabajar y ver cómo se maneja el negocio es que se empieza a vender a sí mismo la idea de ser pastor del mismo templo, inspirado por el ejemplo del mismo Pastor Elías (Carlos Bardem),

“La verdad incómoda detrás del negocio de la religión”

LINKS

www.cinecanibal.com

www.facebook.com/pages/Gonz%C3%A1lez-La-Pel%C3%ADcula/622565204526016-Pel%C3%ADcula/622565204526016

cabeza de dicho recinto. Poco a poco empieza a afinar sus habilidades que lo llevarán a puntos que no hubiera imaginado.

Ante la primicia de un ateo que empieza a desentrañar el negocio de la fe es que el guión desarrollado por el mismo director en colaboración de Fernando del Razo hace una exploración que parte del escepticismo aderezado por la desesperación que culmina con la fe misma, pero fe en uno mismo más que en una fuerza superior. La interpretación que nos da Harold Torres de un hombre casi contemplativo ante las circunstancias que lo han dejado en una posición complicada está a una distancia pertinente del manejo confiado en la fe religiosa, tan común en nuestro país. Desde este lugar, es fácil para el mismo González el reconocer patrones que son explotados por las figuras de confianza que son los mismos pastores. La solución a todo es tener fe y dar el diezmo. Bueno, primero dar el diezmo y con la fe y esas cosas como la sangre de unicornio, la magia y los efectos especiales, todo se solucionará. Si se sabe la fórmula, ¿por qué no explotarla?

Mientras que la cinta avanza de manera pausada, reflejando en cierta medida el estilo de vida lento ante la ausencia de propósito con el que arranca la historia del mismo González, poco a poco empieza a

agarrar ritmo más dinámico. Este no viene en la edición sino en el manejo narrativo, ya que poco a poco acelera la espiral del conflicto principal en el que cae González. ¿Qué puede pasar cuando se ve incapacitado para llegar al punto de reconocimiento que busca, dentro de la misma organización en la que trabaja?

González es una de las propuestas más interesantes en tiempos recientes en el cine mexicano. Si bien no se atreve completamente a mencionar el manejo y lucro de la fe por parte de las organizaciones más fuertes en nuestro país (léase, Iglesia Católica), no es necesario ya que la presencia de grupos cristianos es una constante perfectamente identificable, además de que su presencia en medios televisivos es compañía de más de algún desvelado. Mientras que cuenta con una distribución limitada pero selecta, cortesía de los buenos amigos de Cine Caníbal. Sin duda una cinta recomendable.

GÜEROS

ficha técnica

Dirección:
Alonso Ruizpalacios
Guión:
**Alonso Ruizpalacios y
Gibrán Portela**
Producción:
Ramiro Ruiz
Fotografía:
Damián García
Edición:
**Yibran Assaud y Ana
García**
Música:
Tomás Barreiro

Premiada ya en varios festivales y esperando su lanzamiento comercial en marzo del año que entra, es que Güeros, la ópera prima de Alonso Ruíz Palacios ha empezado a hacer ruido tanto en muestras, foros o festivales nacionales. ¿De qué trata esta película que llega como aire fresco al cine nacional?

Tomás (interpretado por Sebastián Aguirre) es un adolescente al que no aguanta ni su madre. Debido a esto es que lo manda a vivir con su hermano mayor, conocido como El Sombra (interpretado por un genial Tenoch Huerta) el cual es un NiNi involuntario gracias a las huelgas y cierres universitarios. Ellos dos, junto

con Santos (Leonardo Ortizgris) iniciaran un recorrido a través de la geografía citadina en una búsqueda casi mítica con resultados fascinantes.

Lo que inicia como un road movie contenido, debido a que todo el viaje transcurre dentro de los límites de esta tres veces heroica Ciudad de México, empieza a evolucionar de manera interesante gracias a nuestros personajes. Rompiendo esquemas tradicionales, uno no sabe si lo que está viendo es la historia dentro de la película, el detrás de cámara de la película, un comentario sobre el estado del cine mexicano o algo más. Cuenta la leyenda de que todo el guión de la película estaba en una libreta, dándole una sensación

“Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción”

LINKS

www.cinecanibal.com

WWW.twitter.com/PeliculaGueros

www.facebook.com/pages/Pel%C3%ADcula-G%C3%BCeros/1504005679837050?fref=ts

un tanto improvisada, lo cual es memorable gracias al tremendo trabajo actoral, particularmente de Tenoch Huerta, ya que logra sostener una cinta llena de momentos pequeños en medio de circunstancias y una ciudad más grande.

En cierta medida, Güeros es una versión renovada de Temporada de Patos, no solo debido a los elementos más obvios como el hecho de que ambas estén rodadas en blanco y negro, sino más bien porque se acercan a dar un retrato de la juventud en momentos de coyuntura personal. En Güeros tenemos una búsqueda que inicia quizás inocentemente, por encontrar a un roquero olvidado del que solo queda un audiocaset viejo que es uno de los pocos puntos de enlace que tienen Tomás y Sombra con su padre ausente. El encontrar al rockero, cuya música solo conocemos a través de las expresiones de fascinación de quienes escuchan sus rolas que nos son negadas, buscan darle un sentido a la sensación de vacío que sus vidas poseen. Este viaje los saca del lugar seguro, del rincón de la pasividad, para hacerlos confrontar con la ciudad que les queda como un camino por recorrer en esta búsqueda.

La ciudad es otro personaje importante. En la cinta se ilustran las distintas idiosincrasias de algunos puntos, e incluso se tratan lugares representativos en momentos conflictivos, como lo fue la UNAM en 1999. El tema de las huelgas estudiantiles, que recientemente ha vuelto a estar presente dentro de las noticias mexicanas, se ilustra de manera interesante, pero en vez de dar una especie de sermón o crítica sobre ellas, muestra lo incomprensible que puede ser un movimiento del que uno forma parte. Sombra y Santos son estudiantes que no estudian y solo acuden a la Universidad de manera casi fortuita. Es en este recorrido que ocurre una de las escenas más memorables de la cinta, en donde se rompe esta cuarta pared y el espectador forma parte como compañero. A su vez, personajes que aparentemente solo están para avanzar la historia, voltean a la

cámara y comentan o cuestionan la legitimidad misma de la trama, de esa narrativa expresada en hojas de una libreta que en ese mismo momento, ante nosotros, se transforman en escena.

Una de las cosas que hizo que Kevin Smith fuera un director independiente relevante, gracias a su ópera prima, Clerks, fue su ingenioso manejo de diálogos. Esto también está presente en Güeros. Momentos como cuando Santos comenta acerca del estado actual del cine mexicano son simplemente brillantes. En sus propias palabras tenemos al "Puto cine mexicano... agarran unos pinches pordioseros y filman en blanco y negro y dicen que es arte... y los chingados directores, no conformes con la humillación de la conquista, todavía van al viejo continente y le dicen a los críticos franceses que nuestro país no es más que un nido de marranos, rotos, diabéticos, agachados, ratoneros, fraudulentos, traicioneros, malacopas, puñeteros, acomplejados y precoces". Curiosamente la cinta fue primero exhibida en festivales internacionales, como en Berlín. Comenta y critica aquello de lo que es parte, de manera similar a la escena anteriormente descrita, se vale de los mismos recursos de la narrativa para criticarse a sí misma.

Tras su paso en festivales y en la misma Cineteca, Güeros llegará a cartelera regular gracias a los amigos de Cine Canibal en Marzo. Es una cinta imperdible que se pone entre lo mejor del cine mexicano reciente. Quizás a algunos les incomode la manera en que muestra movimientos sociales o la irremediable vacuidad del ser, pero estos son solo elementos utilizados para el despertar de nuestros personajes, los cuales siempre han sido perspicaces, únicamente necesitaban una razón para salir a encontrarse con una realidad.

LAS HORAS CONTIGO

ficha técnica

Dirección y Guión:
Catalina Aguilar Mastretta
Producción:
Roberto Sneider
Fotografía:
Berenice Eveno
Edición;
Miguel Schverdfinger
Música:
Victor Hernández Stumphauser

Dentro de la lista de películas que se estrenan en cartelera regular casi un año después de tener presencia en festivales cinematográficos, es que tenemos la ópera prima de Catalina Aguilar Mastretta, *Las Horas Contigo*.

¿De qué trata la cinta? Ema se entera de su embarazo no planeado a la vez que va a pasar un tiempo con su abuela, antes que esta deje el plano terrenal. Al estar ahí repasa

la historia que ha tenido con ella y su aparentemente ausente madre, llegando a pasar un periodo de confrontación y aceptación de los roles maternos que ha tenido presentes, así como del que ella podría tomar en el futuro.

La cinta tiene varios atributos importantes. Desde las actuaciones de Cassandra Cianguerotti, María Rojo e Isela Vega, hasta el tratamiento de la historia, la cual se siente muy personal y especialmente muy femenina

“Cada minuto cuenta”

LINKS

www.lashorascontigo.com

www.twitter.com/LasHorasContigo

www.facebook.com/lashorascontigofilm

(sin llegar a ser feminazi). La aceptación de papeles personales así como de los roles en los que hemos ubicado a aquellos seres cercanos a nosotros, los cuales quizás sean más en base a percepciones que a realidades. Situaciones como la del “padre ausente porque trabajaba para darle lo mejor a los hijos” pero en el otro género tienen cabida en la historia de manera bien desarrollada.

Al revisar mis notas sobre esta cinta, vista en el pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara, veo que no compartí la fascinación ante la misma que varios compañeros tuvieron. Esto se debe a que dentro de su manejo la historia tiene un toque exclusivamente femenino. Si bien esto no es algo que le quite méritos, sí hizo un choque contra mi subjetividad, cosa que por ejemplo no ocurre en *Los Insólitos Peces Gato*, otra cinta mexicana con historia con casi puros personajes femeninos que sin embargo se siente universal. Esto no ocurre con *Las horas contigo* y si bien no es un defecto en sí, es un problema que le encuentro y que limita en buena medida su apertura a un público mayor. Aunque claro, siendo la historia algo muy personal, es difícil tratar de hacerla más universal sin perder ese planteamiento cercano.

Saliendo casi a la par de *Cuatro Lunas*, en cierta medida uno puede compararlas debido a que las dos tuvieron presencia primero en la emisión 29 del ya mencionado FICG y se

estrenaron con una semana de diferencia. Mientras que *Cuatro Lunas* ha generado ruido debido a su supuesta censura basada en parte a la supuesta homofobia en algunos puntos del país, o quizás (dicen algunos de sus defensores) a la falta de voluntad del exhibidor, era más fácil encontrar copias de *Las Horas Contigo* en varios cines del país. ¿A qué se debe esto? Mientras que reconozco no ser fan de esta película, aunque acepto que tiene calidad, la cual hizo que tuviera premios como el FIPRESCI, se puede explicar precisamente a que esta historia si bien la narra desde un punto de vista muy de género, habla a un nicho mucho más grande que al público gay.

Otra parte que puede ayudar a su aceptación es el hecho que si bien parte del drama y de manejos que uno podría encontrar en la telenovela de la tarde, logra resultados agradables gracias al talento actoral y a la sensibilidad misma de la directora. No importa si ella viene con cierto abolengo ya que su obra se puede defender por sí misma.

A final de cuentas, si gustan de los dramas personales, *Las Horas Contigo* es una buena opción que todavía está en cartelera en varios cines. Si son como yo, personas faltas de sensibilidad que prefieren las secuencias de acción, por ahí podrán encontrar un podcast donde les doy una recomendación más de acuerdo a nuestros gustos.

HUÉRFANOS

ficha técnica

Dirección:
Guita Schyfter
Guión:
Hugo Hiriart,
Guita Schyfter,
Fausto Zerón-Medina
Fotografía:
Hugo Hiriart
Edición:
Pedro G. García.

Las cintas históricas son un tipo de cine que se ha explotado muy poco dentro del cine mexicano, a menos que se cuente con un programa que las quiera impulsar, como ocurrió con las películas del centenario o bicentenario. Rompiendo este esquema es que llega la más reciente cinta de Guita Schyfter, quien se enfoca en uno de los conocidos desconocidos más famosos de México: Melchor Ocampo.

Tras el surgimiento del México independiente, el país se queda sin rumbo ni dirección concreta, a lo que hace referencia el título de la cinta. El enfoque en la figura de Ocampo que tiene esta película busca lograr un acercamiento con este personaje que jamás conoció a sus padres, pero que ayudó participando en la vida política del país buscando el establecimiento de una figura rectora dentro del mismo, a través de la ley. La cinta es narrada a partir de la caputza de Ocampo (interpretado por Rafael Sánchez Navarro) por parte de Lindoro Gajiga (Germán Jaramillo), quien lo busca

entregar a Leonardo Márquez y Félix Zuloaga, generales conservadores opuestos al gobierno de Benito Juárez, y quienes buscan ejecutarlo. Durante el recorrido tendremos una serie de flashbacks en donde conoceremos la vida de José Telésforo Juan Nepomuceno Melchor de la Santísima Trinidad.

Hay cintas para las cuales prefiero ir equipado con "material alternativo" en caso de que la proyección en la pantalla no me parezca interesante. Mientras entraba a la sala para ver Huérfanos, revisaba mi tableta para ver que películas o series traía cargadas para, en caso necesario, tener la doble función personalizada ya que no me gusta salirme de una sala de cine o dormirme durante la función. Mientras que esperaba que Huérfanos pudiese llegar a tener algunos problemas, basado en una entrevista con la directora en el podcast de Cinemanet, al ver la película me encontré que no llegaba al grado en que me aburriera, pero no era precisamente una cinta que me cautivara

“Un hombre cambio el destino de una nación”

LINKS

www.guitaschyfter.com/huerfanos.htm
www.twitter.com/Huerfanoslapeli
www.facebook.com/Huerfanoslapelicula

por su realización. Tenía elementos tanto a favor como en contra que se presentaban casi al mismo tiempo que hacían que no pudiera despegar la mirada. Casi como ver una actuación de un Nicholas Cage en pleno ataque psicótico.

El área más cuidada de la cinta es la fotografía, la cual corre por parte de Sebastian Hiriart, quien logra en varios momentos darnos hermosos cuadros que ilustran el entorno en el que se desarrolla la historia, tanto en la hacienda del personaje principal, así como en los lugares de sus recorridos internacionales.

Desafortunadamente mientras se cuenta con escenas que captan la atención del ojo debido a su gran cuidado, gran parte de la película se limita a mostrar cabezas parlantes en donde es bastante complicado lograr un gran juego de cámara, limitándonos a close ups, tomas, contratomas, alguno que otro plano más abierto, en donde lo importante son los discursos teatralizados dados principalmente por Ocampo.

Otro aspecto a destacar son las actuaciones principales en buena parte de la cinta. Tanto Rafael Sánchez Navarro como Dolores Heredia (quien interpreta a Ana María Escobar, la nana y posterior amante y pareja de Melchor) hacen representaciones bastante dignas de sus personajes, especialmente considerando el guión.

En el lado negativo nos encontramos con el guión, detalles en la dirección y secuencias que simple y sencillamente pueden hacer que el espectador se bote de la risa debido a su pésima ejecución. En la entrevista mencionada de la directora en Cinemanet ella menciona que no incluía escenas de acción o de batalla debido a que no sabía como hacerlas. Mientras que la decisión de incluir o no cierto tipo de escenas depende del director, parece que se decidió compensar (y de mala manera) con exceso de diálogos, lo cual se vuelve cansado después de un rato. Las escenas en las que se muestra la oposición de pensamiento entre el ideólogo liberal y los líderes religiosos de aquel entonces parecen ser demasiado aleccionadores y fastidian. Al mismo tiempo parece que toda palabra que sale de Melchor está diseñada para crear alguna ley que reforme a todo el país.

Mientras que Luis Tovar menciona en su texto en Reforma acerca de la cinta acerca del como logra humanizar al personaje, yo cuestiono a que se refiere con dicha humanización. No se logra una empatía y no sabía que fuera de ser conocido como nombre obligatorio de avenida de ciudad, tuviese una figura súper humana. En la cinta el personaje se desarrolla de una manera que en lugar de lograr un personaje tridimensional, está entre los extremos de ser el gran ideólogo al que jamás vemos haciendo algo que no sea hablar o escribir (jamás hay algo que nos muestre su gran sagacidad, capacidad de negociación o de liderazgo) o entre la comodidad desobligada. Ocampo tiene una relación cuasi incestuosa con quien fue su nana y termina como su pareja no oficial, con quien jamás formaliza una relación. Llega a tener varias

hijas a las cuales siempre va a entregar en una especie de adopción hasta que eventualmente va por todas ellas para criarlas juntas. Para ser un personaje que se quejaba amargamente de no saber quiénes eran sus padres termina repitiendo los errores al alejar a su descendencia, aunque fuera solo por varios años, para disimular que eran fruto de una relación que podría ser cuestionada. En cierta manera me recuerda a la enorme cantidad de activistas de internet que tenemos actualmente, siempre dispuestos a ofrecer opiniones y criticar las decisiones de quienes están a cargo de la vida política nacional, pero que son incapaces de hacer algo más que hablar, y es lo que se la pasa haciendo el buen Melchorcito toda la película.

Mientras que la cinta busca mostrarnos aspectos más personales dentro de la vida de Ocampo, falla de manera notoria en secuencias que pudieron funcionar para desarrollar mejor su personaje. En el momento en que el ejército llega a deshacer el congreso, Ocampo se encuentra dando un discurso contra el mandatario del momento, en el centro del recinto. Llega el ejército compuesto de cinco soldados y apunta y se lleva a todos, mientras que la persona que Ocampo, quien estaba en el lugar más visible del recinto, se agacha un poco y disimuladamente se va hacia una mesa y eventualmente escapa mientras los demás fingen no verlo, a pesar de estar en el centro de la acción. Probablemente sea la peor escena del cine mexicano reciente y no tiene justificación alguna su pésima ejecución, y es solo una de tantas. Extras mirando a la cámara, pésimo maquillaje o como mencionaba el buen Enrique Vázquez, es fascinante como ver a Dolores Heredia hacer una rabieta para después, en medio de una furia desposeída, ver cuidadosamente como arrojar un jarrón de manera calculada. La dirección o el sentido común estuvieron ausentes esos días al parecer.

Mientras que creía que la cinta me iba a disgustar, no lo hace del todo, pero mi atención no podía evitar solo el ver y enumerar estos errores. Era como contemplar un accidente en carretera, no podía quitar mi mirada. Por cierto, al parecer Ocampo era el Wolverine del México de Santa Ana. Mientras que el personaje de Dolores Heredia era (mal) maquillado para ilustrar el paso de los años, Ocampo. Mención aparte tiene la “captura” del ideólogo, quien en la cinta tiene gran cantidad de oportunidades de escapar, pero todo mensito, digo, mansito, decide ser llevado a su destino final.

A final de cuentas Huérfanos, aunque busca tratar a un personaje importante en la historia nacional, hace poco o nada por ilustrar su importancia. O quizás su importancia radicaba en el discurso de alguien que en el peor de los casos era exiliado a vivir a París o a Louisiana y a quien jamás vemos trabajar, por lo que su posible comprensión por las clases menos privilegiadas solo se ilustra de manera cosmética en la cinta. Probablemente a los interesados en la figura histórica les interese ver la película, pero lo más probable es que salgan decepcionados.

H2Omx

Dirección: **José Cohen y Lorenzo Hagerman**
Guión: **Olga Cáceres**
Investigación: **Adán Lerma, Alejandra Liceaga, Yiva Mossing.**
Producción: **José Cohen, Alejandra Liceaga, Hugo Van Belle**
Fotografía: **Sylvestre Guidi, Gaetan Mariage, Jaime Reynoso, Guillermo Rosas, Bernabé Salinas**
Edición: **Omar Guzmán, Lorenzo Hagerman, Paula Heredia.**

Pocos son los documentales cuyo propósito es crear conciencia social que alcanzan la cartelera regular. Dentro de ese escaso grupo es que tenemos H2Omx, trabajo de José Cohen y Lorenzo Hagerman enfocado en el enorme problema que plantea el abastecimiento de agua a la ciudad más habitada del país.

Tras un fallido trabajo en 0.56% ¿Qué le pasó a México? en el que el enfoque

defeño nublaba una perspectiva cercana a ser objetiva, Lorenzo Hagerman en conjunto con José Cohen deciden enfocarse en un problema alejado de las contiendas políticas, pero de un mayor interés humano. Iniciando por un análisis al origen mismo del problema, la cuestionable decisión de establecer una ciudad en un terreno más húmedo que seco gracias a la fortuita y mítica aparición

“La ciudad de México podría morir de sed”

LINKS

www.h2o.mx

www.twitter.com/H2ODocumental

del águila y su desayuno llevó al establecimiento de la capital del país en esa zona, la cual actualmente cuenta con más de 20 millones de habitantes.

Mientras que el problema golpea de manera más fuerte a las zonas marginadas de la ciudad, también afecta en zonas más exclusivas. El análisis cubre no solo geográficamente el problema y da una perspectiva completa de sus implicaciones. El flujo de agua canibalizado a las zonas aledañas (principalmente gracias al sistema Cutzamala) es ilustrado y vemos como hay terribles deficiencias en su manejo. No se cuenta con un sistema de recolección pluvial, y el transporte de la misma agua cuenta con una pérdida de casi la mitad de su contenido. Esto en conjunto con la generación de aguas negras de la misma urbe crean un conflicto difícil.

Mientras que el cúmulo de entrevistas mostrado en el documental muestran una visión más que negativa, no es el enfoque del mismo. Pequeñas acciones concretas son ilustradas por el trabajo de jóvenes ingenieros que ofrecen soluciones a pequeñas comunidades, tales como sistemas de recolección de lluvia, los cuales al mostrar sus beneficios, son esquemas que deberían de ser utilizados

de manera más extendida, especialmente si consideramos las abundantes lluvias que estuvieron llegando a la ciudad en semanas pasadas, de las cuales, prácticamente todo su contenido se fue directamente al drenaje.

Desafortunadamente sin un brazo de distribución y publicidad es difícil que este tipo de trabajos lleguen al público en general. Si bien tiene una función más didáctica, es un trabajo concientizador que merece ser difundido gracias a su labor de investigación. Cabe destacar que tampoco se debe de catalogar como un "problema chilango". Tuve la oportunidad de ver este trabajo en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia, y fue interesante la recepción del público, donde se buscaba promover y se comparaba con circunstancias locales. Al parecer el interés ha sido mayor, ya que la cinta ha contado con una distribución no solo limitada al centro del país. Esperemos que logre mantenerse.

IMPLACABLE

ficha técnica

Dirección:
Carlos García Campillo
Guión:
Josh Candia, Carlos García Campillo
Producción:
Carlos García Campillo, Lesslye Yin
Fotografía:
Gabriel García Campillo
Música:
Joel Amaya
Edición:
Carlos y Gabriel García Campillo

Uno de los proyectos más interesantes que se han hecho por parte de Canal 22 y Foprocine es la producción de telefilmes. Películas destinadas para su proyección en televisión en el canal cultural, con lo cual se busca fomentar la producción. En una primera etapa se contó con cintas como Chalán, El Ombligo del Cielo y Hecho en China y en esta segunda tanda contamos con Buitres (Raúl González), Vladimir (Octavio Reyes) y el motivo de este texto, Implacable, de Carlos García Campillo.

"Max es un seductor implacable (al menos en su cabeza)" con esa premisa es que tenemos la historia de un adolescente (interpretado por Guido Gueta) quien tiende a soñar despierto, imaginando situaciones como si ocurrieran en el universo de las viñetas. Tiene un crush con su vecina Ana (Ana Ochoa)

pero debido a su timidez es que solicita ayuda a su amigo Dan (Eric L. da Silva) para saber como conquistar a las mujeres. El enfoque que tiene el desarrollo de la cinta es fresco. Cuenta con un ritmo y una historia que puede servir como puente para "los chavitos que ven la telenovela o el programa de la tarde" a algo con mejor producción, como lo es una película. Sin embargo esto me despierta algunas dudas con respecto al manejo que pueden tener estas obras. Una película para televisión ¿debe tener la calidad esperable de un largometraje para cine o es como un episodio de un sitcom o telenovela con mejor presupuesto? En cierta medida, Implacable se siente como un trabajo a medias precisamente por estar en la línea que divide lo que podría ser una telenovela o un telefilm. Me recuerda un poco cuando comparamos actuaciones y maquillaje en el teatro y en el cine. En el teatro necesitas

“Max es un seductor implacable” (Al menos en su cabeza)

LINKS

www.implacablefilm.com

www.facebook.com/implacablefilm

exagerar más los gestos, ser más articulado, cosas que al ser analizadas más de cerca se sienten falsas, especialmente tras la lente de la cámara. Es necesario adaptarse al medio que se va a explotar aun cuando la formación venga de otra parte.

La dirección en general, incluyendo la actoral, es muy eficiente. Encuentro algunos detalles en el guión que no me fascinaron. El joven Max carece de una figura paterna y en parte la compensa con las historietas que guarda de su padre, enfocadas en el personaje que le da nombre a la obra. Las historietas son un híbrido entre el Libro Vaquero y otro tipo de historietas como los Sensacionales (de Luchas, de Chafiretes, de Barrios, de Traileros, etc). En las mismas no se explota el carácter altamente sexualizado y machista de los Sensacionales, sin embargo permanece la figura masculina dominante e idealizada: "Las mujeres lo desean. Los hombres quisieran ser como él". Curiosamente en el comic que uno puede leer y descargar en la página oficial (www.implacablefilm.com) se puede notar que la historia tira más a novelas románticas como Jazmín, que se podían encontrar en el mismo puesto de periódicos. Quizás tiene demasiado tiempo que no visito esos lugares pero no recuerdo que en las historietas de mujeres voluptuosas la trama se centrara en como "ganarte al amor de tu vida al cambiar de tu estilo de vida mujeriego y ser un hombre estable y digno de ella, lleno de detalles románticos". Encuentro una disonancia en el manejo que si bien puede servir hasta como tributo a los tres estilos mencionados, no son precisamente compatibles entre sí, aunque el tono rosa del comic solo aparece en este y no en la película.

Las actuaciones son inconsistentes. Entre los cuatro actores principales es Max resalta debido a su edad, aunque logra interpretar a su personaje de manera creíble y en buena parte de la cinta logra empatía con el espectador. Ana y Eric tienen momentos divertidos, sin embargo se sienten sobreactuados en varios momentos. En Ana quizás se puede justificar un poco debido a que interpreta a una actriz, pero buena parte de sus diálogos se sienten artificiales, recordándome lo que mencionaba sobre las diferencias el trabajo actoral en teatro y cine. Es una especie de Penny (de The Big Bang Theory) representando a la "chica de al lado idealizada", sin embargo su personalidad no es tan atractiva, aunque claro, un adolescente tímido no precisamente se siente atraído a la personalidad de una mujer.

El manejo visual es atractivo pero cansa un poco. Los "sueños

lúcidos" que tiene Max sirven para ilustrar lo que ocurre en su cabeza pero en varias ocasiones rompen con el ritmo, el cual creo es el punto débil en la cinta. La historia ocurre en el transcurso de unos días pero entre los fades a negros constantes y los brincos a la imaginación de Max se siente que pasó más tiempo. Algunos de esos cortes se pueden justificar como la pauta para mandar a comerciales al tener en cuenta el formato televisivo, sin embargo si se ve sin cortes, llegan a pesar dentro del desarrollo, matando el ritmo.

La historia es muy sencilla y debido a los ya mencionados cortes, se siente que dura más de lo que debería. Al final, se siente como una anécdota que daba más para un cortometraje, que cuenta con ritmo televisivo pero se estira para cumplir la duración de una película, aunque sea una para televisión. ¿Es esto bueno o malo? Puede ser bueno ya que indica que se tenía en cuenta el formato de difusión, sin embargo se agradecería que la historia diera para más. Estoy consciente que no soy el público meta de la cinta y quizás sea más atractiva para el grupo de edad al que va dirigido, sin embargo en su difusión encuentro mensajes encontrados. Canal 22 la programó el Jueves 24 de abril a las 10 de la noche. Ese horario está muy lejano de la telenovela juvenil de la tarde, que es el tipo de público al que apelaría esta cinta. Por otra parte, se tuvo una especie de gira de exhibición en varios cines del país como parte del "Tur de Cine Mexicano", antes de su programación en televisión, lo cual encuentro como algo muy interesante y de lo que me encantaría hablar con Carlos al respecto, especialmente para saber la reacción del público de cines ante una obra de televisión.

Entre las cintas del programa de Canal 22 y Foprocine he tenido oportunidad de ver Chalán en un Festival de Cine de Guadalajara y ahora Implacable en televisión. Creo que necesito ver más del catálogo para poder entender completamente la estrategia y no creer que es solo arrojar dinero a quienes quieren o saben hacer cine, especialmente por que la difusión de las obras no tiene gran presencia. Si no pudimos ver Implacable en su recorrido o en la noche que se transmitió, ¿dónde más puedo verla? Por la duración es difícil que tenga un recorrido de cartelera regular y necesita un horario de programación más afín al público que puede estar interesado. Lo mismo ocurre con Chalán. Son pasos en la dirección correcta, pero por el momento parece que esa dirección es "hacia allá" sin especificar una estrategia concreta.

LOS INSÓLITOS PECES GATO

ficha técnica

Guión y Dirección:
Claudia Sainte-Luce
Producción:
Geminiano Pineda
Fotografía:
Agnès Godard
Edición:
Santiago Ricci
Sonido:
**Vincent Arnardi,
Frédéric Le Louet**
Música:
Madame Recamier
Dirección de arte:
Bárbara Enríquez

El mundo actual se caracteriza por una mayor soledad, o quizás es más fácil percatarse de ella. Mientras que con las herramientas tecnológicas que tenemos es más fácil mantener contacto o acercarnos a personas que pueden estar del otro lado del mundo, en nuestros entornos cercanos podemos tender más al aislamiento. No es sino hasta que tenemos que salir de nuestra zona de confort que buscamos a los demás.

Claudia (interpretada por Ximena Ayala) trabaja de demostradora en una tienda de autoservicio. Un día empieza a sentirse mal y un dolor la agobia al punto

de que debe ir al hospital. Mientras es diagnosticada y espera el tratamiento indicado es que conoce a Martha (Lisa Owen) así como al resto de su colorida familia. Claudia es operada y mientras sale del hospital, después de su recuperación, es alcanzada por Martha, quien también va saliendo y la invita a comer. A partir de este momento se forma un vínculo que se explica fácilmente por el tagline de la cinta: "adopta una familia".

Una de las cosas que odio en general del "cine festivalero artístico mexicano" es el hecho de que el enfoque en la mayoría de las cintas tiende al drama

“Los suspiros son señal de que necesitas un poco más de aire para respirar”

LINKS

www.cinecanibal.net

www.twitter.com/PecesGato

www.facebook.com/LosInsolitosPecesGato

sufridor. Claro, en México tenemos una enorme tradición en ese manejo de temáticas, así como en la idolatración del complejo de mártir. Hay casos donde este tipo de manejos es muy bien llevado (Heli, Miss Bala, por mencionar ejemplos recientes) sin embargo hay un punto en el que parece que el 90% de las películas salidas de egresados del CUEC o del CCC deben tener este manejo, lo que me hace creer que el problema es en las instituciones y no los alumnos. Los Insólitos Peces Gato trata de temas como la soledad en el caso de Claudia o la confrontación con una enfermedad desgastante en el caso de la familia de Martha sin embargo en ningún momento cae en el sentimentalismo barato o en el planteamiento de Demóstenes (el de Don Gato) del "sufro, sufro, sufro".

La soledad no es algo que solamente ocurre en el Distrito Federal ni es un problema que confrontan solo las clases socioeconómicas que ya tienen cubiertas sus necesidades más básicas. Claudia vive (o sobrevive) en Guadalajara y es precisamente su integración casi involuntaria con la familia lo que hace que la historia sea atractiva. Sin padres ni hermanos, está acostumbrada a tener su espacio en el que detalles tan sencillos como el comer los Froot Loops morados antes que todos los demás son parte de un ritual de acompañamiento, al menos dentro de la rutina. Cuando entra en la casa de Martha, es como si fuera otro mundo. La acción se desarrolla por todos lados y es un hábil manejo de la fotografía por Agnès Godard quien nos muestra todo el entorno en uno de los mejores planos secuencia del cine mexicano en años recientes. La acción no necesita explosiones o balazos para ser dinámica. La cámara nos muestra el cómo trabaja esta más que funcional familia mientras que la madre prepara la comida, un hijo se prepara para lavar la ropa, otra hija acomoda platos y así sucesivamente. En una secuencia nos acercamos a las personalidades y funciones de los integrantes de esta casa a la que es invitada Claudia.

Los pequeños momentos son los más emotivos y son los que a su vez ilustran de manera memorable a los personajes, volviéndolos humanos y cercanos para el espectador. Cuando Martha está convaleciente en su primera escena en el hospital, su hijo le pinta una carita feliz en sus dedos. Cuando Claudia volteía a la cama de al lado y conoce a Martha, esta le sonríe al mostrarle ese dibujo. Momentos como este producen sonrisas en el espectador, y cuando tenemos revelaciones más fuertes en los personajes que van desde conflictos amorosos hasta terribles problemas de inseguridad. Todos los personajes tienen un balance peculiar en el que si bien no los llegamos a conocer completamente, no lo necesitamos, ya que al final son matices que enriquecen esta historia familiar.

Algunos la han comparado con Little Miss Sunshine alegando que el poster de ambas cintas es muy similar. Aunque a primera vista se puede confundir, me parece una forma un poco de criticar la cinta como si esta estuviera buscando colgarse de la fama de la anterior. Además, van más de seis años desde el estreno de la Señorita Sunshine. ¿En serio hay un bloqueo del uso de colores o elementos entre películas? Si así fuera, ninguna película debería usar autos en sus posters, a menos que sea una secuela de los Rápidos y Furiosos.

Mientras que no ganó el reconocimiento como mejor largometraje de ficción en el pasado FICM, la cinta ha cosechado reconocimientos a nivel internacional y se exhibe como parte de la Muestra de la Cineteca. Esperamos su estreno comercial en Abril y cuando la vean en cartelera, no duden y entren a la función. Probablemente la mejor cinta mexicana que he visto este año, o al menos la más emotiva.

MÁS NEGRO QUE LA NOCHE

ficha técnica

Dirección y Guión: **Henry Bedwell**

Basada en la cinta original de **Carlos Enrique Taboada**.

Producción: **Marco Polo Constandse, Marcel Ferrer, Alex García**.

Fotografía: **Marc Bellver**

Edición: **Marc Dominici**

Diseño de Arte:

Lisa Cota

Efectos Visuales:

José María Aragonés y Javier Mansilla.

Dentro de lo que he catalogado como un caso peculiar de Taboaditis aguda, es que nos llega el tercer remake de la obra de Carlos Enrique Taboada, quizás el más reconocido director de cine de horror de nuestro país.

La historia es de esas que aunque no las conozcamos, es como si la hubiéramos visto varias veces. Tía con dinero muere y deja un fondo de producción millonario que será otorgado a un grupo de realizadores con la condición de que hagan una película sobre un gato donde no aparezca el gato, y se llene con estereotipos femeninos y se haga en tres dimensiones. En caso de no ser así, se les aparecerá en las noches y les jalará los pies. Bajo esa premisa, o una similar, es que llega la más

reciente cinta de Henry Bedwell.

Como bien menciona Ernesto Diezmartínez en su crítica, quien sabe que mosco le picó a los realizadores para hacer malos e innecesarios remakes de la obra del irregular Carlos Enrique Taboada, especialmente si consideramos que la premisa de Más Negro que La Noche no es particularmente original. Grupo de chicas se queda en casa cuasi abandonada donde fuerzas sobrenaturales acosan. El problema principal además de su ejecución, viene en la falta de comprensión de lo que hizo interesante a la obra original.

Para hacer una comparación un poco más justa,

“¿Sientes como el tiempo se detiene, Becker?”

LINKS

www.masnegroquelanoche.com
www.facebook.com/masnegroquelanoche.
pelicula
www.twitter.com/videocine

después de ver el remake me puse a desempolvar mis DVDs y ver de nuevo la historia de la loca del gato. Taboada tenía un excelente manejo de atmósferas además de haber patentado el plano nalgamericano con calzón de encaje en sus películas. Las protagonistas son simpáticas y se logra cierta empatía. Curiosamente la mansión utilizada en la cinta original se ve como una casa que sigue siendo utilizada, sin necesidad de mostrarla como un lugar con pésima iluminación y donde a pesar de contar con un ama de llaves, todo se encuentra descuidado o empolvado, como ocurre con el remake. De la misma manera, el guión aunque es sencillo es más creíble. La tía al morir deja de encargo a su adorado gato a su sobrina, quien se va a vivir a la mansión heredada con unas amigas, entre las cuales una tiene un canario. Al gato le gana su naturaleza y se come al canario, lo que ocasiona la antipatía de la dueña, lo que ocasiona el duelo que se tornara sobrenatural. En la nueva versión se cambia al canario por un hurón porque los canarios no están de moda y se decide aderezar la sencilla trama al incluir una hermana fantasma, una amante maldita y cosas tan necesarias como una granizada en medio partido de futbol. Desafortunadamente los nuevos elementos no aportan absolutamente nada haciendo que la historia se sienta más hueca e irrelevante, casi tanto como los personajes.

En el aspecto técnico hay quienes mencionan que la tridimensionalidad de la cinta está bien lograda, pero aquí aplica el opuesto al caso de que aunque seas un buen fotógrafo, no falta el ignorante que te chulea la cámara y dice que ha de tomar muy buenas fotos. La fotografía no está pensada para 3D aunque técnicamente luzca decente buena parte de la película. Se nota la profundidad y la misma luce bien, sin embargo en una película de este género, la calidad de imagen va en detrimento. Mientras menos y más borroso veamos el mal que nos acosa, mejor.

El manejo de capas es... peculiar. Por ejemplo, en la mayoría de las escenas con close o medium close ups donde aparece "la lesbiana", la imagen se ve descuadrada. La vemos de lado pero su cabello salta y

se ve más cercano al espectador que su hombro, siendo que su hombro está más cercano. Lo mismo ocurre con varios elementos. Se nota que aunque supieron setear las cámaras, no supieron encuadrar pensando en el 3D. De nada sirve tener o ramas secas en una alberca abandonada que sobresaltan en primerísimo plano mientras que el resto se ve plano. Lo mismo ocurre con el juego de enfoques. El tener un candelabro en primer plano, resaltando, desenfocado, va en detrimento. Es aplicar el manejo de separación de elementos pensando en fotografía tradicional, usando enfoques, en lugar de la dimensión.

Claro que es la primera cinta hecha en 3D en nuestro país, pero al usar cámaras Epic, las cuales son de lo más común para la renta de equipo, no se debe de considerar eso como un plus, especialmente cuando no se saben aprovechar. El uso de la dimensión extra como un gimmick para cobrar más es lo que hace que cada vez queramos ver menos películas en este formato. Curiosamente hay una diferencia notable entre esta cinta con 3D Nativo y Guardianes de la Galaxia, que tiene conversión digital. En Guardianes las capas aportan a crear un entorno, aunque desafortunadamente pasa a un segundo plano ya que dicha profundidad no es explotada en la imagen. En el caso de Más Negro que la Noche, si bien no dudo que en la post producción hayan revisado el material para revisar que hubiera profundidad de imagen, no se hizo una adecuación en escenas como las ya mencionadas donde hay elementos que se descuadran feamente en la imagen. Hay técnicos que se dedican únicamente a revisar esos elementos, aunque me queda claro que en México no hay mucho campo de trabajo. Yo me ofrezco como asesor con mucho gusto.

A final de cuentas la cinta termina siendo una obra completamente olvidable. A pesar de la edad que tiene la original, funciona mucho mejor en el entorno actual. Tristemente se sigue desacrando innecesariamente la memoria de Taboada cuando tenemos películas clase B que funcionan mejor que la primera cinta rodada en 3D en México.

OBEDIENCIA PERFECTA

ficha técnica

Dirección:
Luis Urquiza
Guión:
**Ernesto Alcocer,
Luis Urquiza**
Producción:
**Lourdes García,
Georgina Terán**
Fotografía:
**Serguei Saldívar
Tanaka**
Edición:
Jorge Macaya
Música:
Alejandro Giacomán

Con frases como “La historia que sacudió a la Iglesia” o “Es hora de conocer la verdad” es que llega a nuestras carteleras la ópera prima de Luis Urquiza, quien con amplia experiencia en la producción da el salto a la dirección en esta cinta “basada en hechos reales”.

Sacramento Santos (Sebastián Aguirre) es un joven que decide dedicar su vida al sacerdocio, por lo cual entra a la orden de Los Cruzados de Cristo. En esta organización fundada por Ángel de la Cruz (interpretado por Juan Manuel Bernal y

por Juan Carlos Colombo) inicia su formación tras la sotana mientras es sujeto a las condiciones y manejos dentro de la misma.

Obediencia Perfecta es una cinta que no termina de definirse. Mientras que las actuaciones principales de Aguirre y Bernal tienen una ejecución excelente, algunas de las secundarias, representando a otros miembros de la orden o a altos mandos de la iglesia católica, son tan caricaturizadas que por momentos creí estar viendo la secuela de El Crimen del Cácaro

“Vendrán lobos con piel de oveja”

LINKS

www.obedienciaperfecta.com
www.facebook.com/ObedienciaPerfecta
www.twitter.com/ObedienciaP

Gumaro, en donde Armando Vega Gil interpreta el cliché del sacerdote de pueblo. De manera similar, los nombres de varios personajes no podrían ser más convenientes como lo ilustran los casos de Sacramento y Ángel.

Quizás debido al manejo publicitario de la cinta es que quería que no me gustara. El jugar con el morbo y anunciarse con cosas como “basada en hechos reales” son de esos detalles que me hacen alejarme de cualquier obra cinematográfica. Curiosamente la ejecución es bastante digna. Además de las actuaciones ya mencionadas, el trabajo de Luis es más que competente y la fotografía de Serguei ilustra de manera efectiva el terreno en el que se desarrolla esta historia. Mi mayor conflicto viene en el guión ya que cae en esa falta de definición que mencionaba. Alude a hechos reales pero no los nombra directamente, como si al decir “las instituciones son corruptas” todos tuviéramos que asentir, como si supiéramos de que caso específico habla. Tiene momentos con excelente realización y conflicto dramático, especialmente en la relación entre el sacerdote y su pupilo, pero por otros cae en la comedia involuntaria (las expresiones de varios sacerdotes con cara de morbo “cochino” provocan más risa que consternación). Curiosamente hay momentos en los que el juego de sutilezas le ayuda, ya que como en el cine de horror, hay veces en que es mejor solo aludir sin mostrar, para que el espectador llene con sus ideas la figura del monstruo en la pantalla.

Quizás la queja contra la tibieza es un poco injustificada. Al final del día es una obra de ficción

dramatizada y para ilustrar el terrible caso de abuso sexual dentro de instituciones religiosas ya hay obras muy mayores, particularmente en el género documental. ¿Habría ayudado en algo a la historia el que se mencionaran directamente nombres y se mostraran de manera explícita las vejaciones que cometían los culpables? No lo creo. Al final la historia se centra en el drama humano y el conflicto. La relación de codependencia entre alumno y maestro que tiene más en común con un síndrome de Estocolmo que con una relación emocional saludable y esa relación se ilustra de manera efectiva, a pesar de incluir detalles que hacen que se pierda “la seriedad en el asunto”. Me recuerda las quejas que había contra The Walking Dead porque no había suficientes zombies al estilo de película de Romero, cuando jamás fue la intención de la serie o del cómic base utilizar ese estilo en su enfoque.

Contradiendo mis expectativas, puedo decir que Obediencia Perfecta es una cinta competente. Claro, su publicidad se basa más en el morbo y la explotación de una temática controversial en la que al parecer a todo mundo se le olvida que no todos los religiosos son pederastas y creen que los casos extremos son la norma. Sin embargo, si dejamos eso de lado, tenemos actuaciones (y la dirección de las mismas) sobresalientes, lo que me hace querer ver la siguiente cinta de Luis Urquiza, pero con una temática y guión más adecuados.

LAS OSCURAS PRIMAVERAS

ficha técnica

Dirección:
Ernesto Contreras
Guión:
Carlos Contreras
Producción:
Mónica Lozano,
Luis Albores,
Erika Ávila
Fotografía:
Tonatiuh Martínez
Edición:
Valentina Leduc

Ernesto Contreras regresa con un drama de ruptura de parejas y soledades compartidas. ¿Las oscuras primaveras retomará su manejo de este tipo de historias que tuvo con Párpados Azules o se irá más por otra línea más atrevida?

Pina (interpretada por Irene Azuela) es una madre soltera inicia una calenturienta relación con un compañero de trabajo (el buen José María Yazpik, encarnando a Igor). Es más pasión que otro tipo de manejo ya que él está casado y aparentemente feliz con Flora (Cecilia Suárez)

con quien desafortunadamente no puede tener hijos. La desesperación surge entre estos tres personajes, los cuales sacan su frustración de manera distinta, la cual les cae de rebote de maneras peculiares. Igor se compra una fotocopidora sin alguna razón aparente ante el reclamo de su mujer, quien solo lo ve aceptando los gritos sin siquiera explicar el porqué de su adquisición. El hijo de Pina (un genial pero igualmente peligroso Hayden Meyenberg) refleja dicha frustración al tenerle la medida bien tomada a su madre.

“Ni el amor es más fuerte que el instinto”

LINKS

www.twitter.com/OscurasP

www.lebrijeproducciones.com.mx/las-oscuras-primaveras/

www.facebook.com/LasOscurasPrimaveras

Mientras que el anterior trabajo de Contreras, ese documental que codirige y que se enfoca en Café Tacvba, es lo menos atractivo que le he visto al cineasta, Las Oscuras Primaveras tiene ese extraño lugar en el que no estoy seguro si me gustó o no. En su momento, en uno de los reportes del Festival Internacional de Cine de Morelia, comentaba con Rebeca Jiménez como la cinta es técnicamente excelsa pero que el manejo de la trama, o la historia misma, no terminaba de convencer. ¿Era propiamente el manejo o la temática? Contreras repite la segunda y quizás por eso es que yo esperaba algo más.

Mientras que las actuaciones de Suárez y Yazpik son bastante buenas, Azuela es deslumbrante, y no solo porque luce espectacular en la cinta, pero Hayden se lleva las escenas en las que aparece. Es el niño que padece los traumas o pecados de los padres y que a pesar de su corta edad parece ser el más capaz de lidiar ante los problemas ajenos a base de su capacidad manipulativa.

Curiosamente, como ya mencionaba Ernesto Diezmartínez en su revisión de la cinta, los personajes femeninos son un tanto descuidados. No tanto en la profundidad de los mismos sino en ser representaciones poco favorables del género. Si bien es algo que no note durante la primera revisión que hice de la cinta, es algo que efectivamente se nota una vez que sabes que está ahí.

Contreras avanza en el manejo de relaciones frustradas en la siguiente etapa iniciada por Párpados Azules, sin embargo el manejo y guión de su ópera prima es mucho más accesible que el que encontramos en Las Oscuras Primaveras. Quizás es más fácil encontrar momentos que pueden ser tanto tristes como irrisorios (pero de humor negro) en la búsqueda de la soledad dentro de la soltería, que en el entorno de las parejas frustradas.

A final del día esta cinta es de recomendación reservada. Mi primera impresión permanece en la que encontramos una obra técnicamente excelente pero cuya historia, a pesar de contar con momentos bastante atractivos, no termina de cuajar y termina abusando de detalles que parecen caprichos, que van desde los nombres de los personajes, hasta las resoluciones de los conflictos.

PARAÍSO

ficha técnica

Dirección:
Mariana Chenillo
Guión:
**Julieta Arévalo y
Mariana Chenillo**
Producción:
Pablo Cruz
Fotografía:
Yaron Orbach
Edición:
Mariana Chenillo
Música:
**Dario González
Valderrama**

Mariana Chenillo es de esas voces frescas en el cine nacional, y tras habernos presentado 5 Días sin Nora, es que regresa con su segunda cinta, Paraíso, en donde nos recuerda que las historias sencillas y cercanas pueden llegar a funcionar mejor que las grandes producciones.

Carmen (Daniela Rincón) es una mujer en etapa de transformación. Debido a cambios laborales de su marido Alfredo (Andrés Almeida) es que debe abandonar ese maravilloso reino

mítico conocido como Ciudad Satélite y migrar hacia el terrible y caótico Distrito Federal. Al asistir a una fiesta de la compañía, se da cuenta de la frivolidad y la obsesión con la estética corporal de algunas compañeras de Alfredo, por lo que decide empezar a adelgazar, aunque para hacerlo, prácticamente obliga a su marido a solidarizarse con su causa, ya que ambos están un tanto pasados de peso. El problema empieza cuando Alfredo empieza a bajar más rápido de peso que Carmen lo que provoca que

“¿Cuánto pesa el amor?”

LINKS

www.facebook.com/Paraíso.Pelicula
www.videocine.com.mx/peliculas.php#

sus traumas e inseguridades femeninas se manifiesten, lo que pone en riesgo su relación.

Paraíso es una película “simpática”, con una anécdota sencilla y cercana al espectador. Las actuaciones principales son bien ejecutadas la mayoría del tiempo. Carmen es un personaje con el cual podemos empatizar los que tenemos sobrepeso y hemos querido perderlo en algún momento, aunque el hecho de que debido a sus inseguridades le surgen celos injustificados con su marido, aliena un poco al público masculino aunque seguramente las mujeres lo encontrarán justificado, como me ha constado con amigas que pudieron ver la película cuando fue mostrada en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia.

Uno de los problemas que tiene la cinta es que en varios momentos se siente forzada. El síndrome del “se esfuerza mucho por mostrar _____” es latente en varios momentos. Cuando la cinta fue presentada en el festival, tenía la bandera de “orgullosamente sateluca” y se nota tanto que llega a cansar. Mientras que en cintas como Los Insólitos Peces Gato se nota que la historia no transcurre en el DF, no tiene que mostrarnos a La Minerva cada cinco minutos para recalcar que estamos en Guadalajara, cosa que es abusada en Paraíso, lo que por momentos me hizo creer que era un promocional de turismo de dicha entidad. Claro, es parte de la trama el mostrar el choque en el cambio de entornos que padece Carmen, al comparar la incivildad defeña con la tranquilidad de un mejor lugar, pero le hubiese

ayudado un poco de sutilidad.

En la misma línea, el problema de celos que es uno de los conflictos principales dentro de la película no se justifica del todo. Claro, los personajes no pueden ver lo que el espectador, por lo que no poseen toda la información de la trama, pero se logra una mayor empatía por el personaje de Alfredo, quien todo el tiempo quiere, apoya y aguanta los problemas de su mujer, incluyendo su deseo de dejarlo cuando todo el drama de engaños ocurre dentro de la cabeza de Carmen más que en la realidad de la historia. O quizás es que tengo las hormonas equivocadas para entender y comprender ese tipo de planteamientos.

A pesar de esos detalles, Paraíso se encuentra como una película disfrutable. Tristemente es una obra mucho menor a Cinco Días sin Nora, lo cual me crea un poco de conflicto, ya que uno esperaría que se mantuviera la misma calidad narrativa y el humor que la volvió una cinta tan memorable. Afortunadamente personajes secundarios como el interpretado por Luis Gerardo Méndez traen respiros a la historia para hacerla más digerible y hacen que sea mucho mejor opción que ver polígonos voladores con forma de robots transformables.

PURGATORIO: VIAJE AL CORAZÓN DE LA FRONTERA

ficha técnica

Dirección y Guión:
Rodrigo Reyes
Producción:
Rodrigo Reyes, Inti Cordera
Fotografía:
Justin Chin
Música:
Rodrigo Cordera
Edición:
Manuel Tsingaris
Sonido:
José Inerzia

El cine nacional, tanto en la ficción como el documental tiene temáticas fuertemente incrustadas en su sistema, siendo la principal el tratamiento de temas migratorios. Dentro de esta categoría es que tenemos el más reciente trabajo de Rodrigo Reyes, enfocado en el universo que existe en ambos lados de la frontera México - Estados Unidos.

Una historia puede tener tantas versiones como espectadores haya, o incluso más. Mientras que

el tema fronterizo ha sido explotado en sobremanera, este sigue dando historias y enfoques que se pueden explotar. Los enfoques principales son marcados por los ambos lados de la frontera. Los que se van huyen de situaciones complicadas en nuestro país y buscan una mejor situación en el vecino del norte. Los vecinos no aceptan precisamente con los brazos abiertos, como lo ilustra el muro que atraviesa el país de costa a costa, aunque eso no significa que la delimitación y el recelo

“No se puede dar el perdón a quien te causó tanto daño”

LINKS

www.rrcinema.com

www.twitter.com/PurgatorioDoc

www.facebook.com/purgatorio

sea la única perspectiva. Entre las varias historias que son recabadas en este trabajo contamos con quienes hacen algo para apoyar a los migrantes o quienes son recelosos de su territorio por parte del lado estadounidense. De nuestro lado contamos no solo con la perspectiva del migrante sino de quienes viven cerca de los cruces. La violencia y como es confrontada tanto por las autoridades como por quienes reciben el daño colateral. Al mismo tiempo conocemos lugares como refugios para indigentes o incluso el levantamiento y eliminación de perros callejeros. ¿Qué tienen en común todas estas historias? Su cercanía con el punto geográfico de división y conflicto.

Mientras que la comparación con la obra de Dante ha sido el más mencionado para hablar sobre la obra de Reyes, encuentro un paralelismo más con el final de la serie de Final Crisis, en los comics de DC Comics. Para la resolución del conflicto no se cuenta con un narrador exclusivo, sino que entre varios hablan de un solo momento y como se vivió a través de distintas perspectivas. De manera similar Rodrigo nos muestra los alrededores de la zona fronteriza. Desafortunadamente este enfoque no es el más digerible, especialmente cuando no se cuenta con algo que sirva como enlace en todo el recorrido. En lugar de mostrar una obra compuesta por varios mosaicos que al final ilustran algo en conjunto, se tiene una visión fragmentada que no logra cohesión.

Mientras que el documental ha sembrado varios reconocimientos a nivel nacional e internacional

gracias a las nominaciones que ha tenido en los últimos años, no puedo evitar verlo como un trabajo que necesita ser pulido. El manejo de voces en off que se utiliza para ofrecer algún punto de reflexión mientras se usan planos estéticos que ilustran los entornos o distintos círculos de este purgatorio se sienten como recursos fáciles que he visto en trabajos menores, incluso estudiantiles. Mientras que el mayor logro de un documental es el mostrar una realidad, cosa que es lograda en este trabajo, hay elementos que pudieron llevarlo a un mejor fin, logrando algo más coherente. Quizás estoy mal al buscar esto, ya que la obra busca un propósito más difuso, y sus nominaciones, incluyendo el hecho de haber sido incluida en la lista a películas que buscarán el Óscar o el Goya por parte de México, evidencian que sectores especializados lo consideran un trabajo más que completo.

Purgatorio: viaje al corazón de la frontera tiene un recorrido a lo largo del país pero no en la cartelera regular. Les recomiendo consultar su fanpage en Facebook para saber donde pueden verlo.

QUEBRANTO

Dirección:

Roberto Fiesco

Guión:

Roberto Fiesco y
Julián Hernández

Producción:

Hugo Espinosa,
Ernesto Martínez
Arévalo

Fotografía:

Mario Guerrero

Edición:

Emiliano Arenales
Osorio.

Roberto Fiesco, ahora más bien en el papel de director y no en el de productor, nos trae su segundo documental, ahora enfocado en el particular caso de Fernando García, quien fue conocido como Pinolito, actor infantil que contó con una trayectoria importante hace unas cuantas décadas.

¿Qué tanto puede cambiar la vida de un artista? Actualmente Fernando no es Fernando, o mejor dicho lo sigue siendo

pero tiene una nueva faceta en su personalidad. Su amor por las artes escénicas continua, y lo ejecuta siendo Coral Bonelli. Es travesti y vive en Garibaldi con su madre, Doña Lilia Ortega, quien también es actriz. La aceptación de su identidad fue un proceso peculiar con el que siempre contó con la aceptación, no sin preocupación, de su madre. Desafortunadamente su carrera actoral no fructificó, por lo cual tuvo que dedicarse a

*“Desde este momento soy mujer,
quieras o no quieras”*

LINKS

www.twitter.com/QuebrantoDoc
www.facebook.com/QuebrantoDoc

otro tipo de labores, tratando siempre de conservar su espíritu.

Como lo hemos mencionado en varias ocasiones, el género documental es el gran salvador del cine mexicano. Si bien este año hemos tenido ficciones que muestran la calidad de la producción nacional (tan solo recordemos a Los Insólitos Peces Gato o a Todo el Mundo tiene a Alguien Menos Yo) es en el documental donde tenemos la constante de calidad tanto en temática como en realización. Quebranto es un trabajo de años del equipo encabezado por Roberto en donde se explora una historia personal y un tanto peculiar. Más que el tratar de explorar e ilustrar como fue el ascenso y caída de una joven promesa, se enfoca más en la realidad actual y en el trasfondo de las personas que tenemos a cuadro. Madre e hija viven muy unidas y su relación se aprecia gracias al increíble trabajo de una cámara sensible y reveladora. Se puede ser feliz a pesar de una vida bastante complicada, como ellas demuestran.

Hablando del trabajo de cámara, este en conjunto con el montaje nos dan unos momentos geniales. La cinta no es un musical, pero eso no significa que no podamos tener excelentes números en donde vemos la capacidad de Coral al interpretar temas de Lucha Villa o su tema

definitorio Mi Gran Noche, y Doña Pínoles no se queda atrás cuando nos recita un tango. Familia de artistas a final de cuentas y luce gracias al trabajo del equipo detrás de la realización de este documental.

Mientras que la cinta se enfoca en la vida de estos dos personajes, eso no significa que son los únicos que aparecen a cuadro. Además de sus narraciones y el seguimiento que se les da tenemos la participación de otras personas como el mismísimo Jorge Fons, quien llegó a dirigir a Coral, antes Fernando, como parte de su trabajo en Fe, Esperanza y Caridad. A través de su testimonio y la integración con la historia de Coral es que tenemos un retrato cercano del cine de los setentas.

Quizás lo mejor que puedo hacer para recomendar este documental es invitarlos a verlo, en lugar de continuar escribiendo al respecto. Después de su paso por los festivales tanto de Guadalajara como Morelia, se ha estado exhibiendo en la Cineteca Nacional, Cinemanía y otros lugares. Para saber dónde la pueden ver, pueden darle seguimiento tanto vía twitter como en Facebook. Probablemente el mejor documental que vi este año.

TODO EL MUNDO TIENE A ALGUIEN MENOS YO

ficha técnica

Dirección y Guión:
Raúl Fuentes
Producción:
Armando Casas,
Carlos Taibo, Laura
Pino, Roberto Fiesco.
Fotografía:
Jero Rod-García
Edición:
Silvia Lucer
Diseño de Vestuario:
Mariana Gandía
Casting:
Anilú Pardo

Habiendo circulado en circuitos festivaleros así como estando en su ciclo de exhibición en Cineteca Nacional, es que tiene un modesto lanzamiento la ópera prima de Raúl Fuentes, un interesante relato acerca de la soledad en tiempos modernos o peor aún, del autosabotaje en las relaciones amorosas.

En esta película conocemos la historia de Alejandra (Andrea Portal), una mujer treintañera que vive con una cierta soledad que conoce a María (Naian Daeva), una chica preparatoriana que apenas cumple la mayoría de edad. La primera tiene problemas para relacionarse con los demás y encuentra mejores

amigos en los libros. La segunda está llena de insatisfacciones con su entorno social, en el cual participa plenamente, pero con el que se siente insatisfecha. Cuando las dos se encuentran surge una bonita historia de amor basada en las necesidades del momento de las dos, pero que por la misma naturaleza a de la misma, es difícil que sea duradera.

La cinta tiene un manejo minimalista que usa a su favor. La fotografía funciona para ilustrar la perspectiva de Alejandra, quien todo lo ve en blanco y negro dentro de un mundo cuadrado en el que si no coincides con ella en todo, no tienes cabida. Esto crea

"Te maquillas para que lo más hermoso de ti no esté a la vista de cualquiera"

LINKS

[https://www.facebook.com/
todoelmundolapelicula](https://www.facebook.com/todoelmundolapelicula)
www.twitter.com/TEMTAAMY

cierto conflicto ya que lo que la atrajo a María era su manejo fresco que rompía su esquema tradicional y juega como punto de unión y conflicto dentro de la relación.

Si bien la historia podría parecer predominantemente femenina debido al hecho de que los personajes principales son dos mujeres que tienen una relación entre ellas, en realidad sirve de punto de balance para analizar los conflictos que pueden surgir en cualquier confrontación emocional cuando dejamos de lado los prejuicios de género. Esto es más difícil de ilustrar en una relación heterosexual ya que se puede asumir que el papel dominante lo puede tener uno u otro género. Si el hombre es dominado, es mandilón, o si la mujer lo es, bueno, es parte de la formación tradicionalista machista que hay en nuestra sociedad. Gracias a la decisión del parte del equipo realizador nos evitamos este tipo de prejuicios que podrían presentarse y es más importante el duelo de personalidades y el conflicto que surge entre las chicas.

Mientras por una parte muestran aspectos de madurez, gracias al conocimiento y perspectiva sobre temas que tienen y que es lo que las atrae al principio, en el terreno de las relaciones muestran sus inseguridades lo que las deja en momentos como chicas caprichosas. Alejandra, quien ha vivido más, no está acostumbrada a cumplir con las normas sociales de una jovencita a quien trata de acostumbrar a una vida más refinada. "No te traje a este restaurante para que pidieras fettuccini. De haber sabido mejor nos íbamos por unos tacos" (¿hay taquerías que sirvan dicho platillo?) le reclama Alejandra a María, a quién quiere tener en su vida pero no incondicionalmente. De la misma manera le cuesta trabajo el aceptar la vida social de quien al final es una preparatoriana. Sus amigos, sus fiestas y su forma de relacionarse es perfectamente adecuada a su edad, pero a la editora madura que sabe más que los demás le cuesta trabajo aceptarlo.

Mientras hay quienes pueden considerar que Todo el Mundo es una versión región 4 de La Vida de Adelle, esa comparación está muy lejos de ser verdad. Son obras distintas que lo único que tienen en común es el manejo de las relaciones entre dos mujeres, pero si tratamos de compararlas bajo términos tan simplistas, volvemos a mi comparación favorita que dice que todas las películas sobre Vietnam son la misma historia. El manejo que hace la cinta es propositivo, ya que desde la fotografía se muestra una integración con la historia. El tipo de encuadres y la decisión de usar blanco y negro ilustra la perspectiva de la protagonista. La integración de intertítulos en la historia ilustra a los pocos amigos en los que confía Alejandra, que son los autores de los libros que disfruta. Estos y más elementos la separan de cualquier comparación con otra obra que haya salido antes, ya sea en nuestro país o el extranjero.

A pesar de alguno que otro detalle peculiar con la cinta (como la fantasía masculina de ligar chava guapa en librería a pesar de portarse petulante, lo cual jamás he logrado hacer, pero Alejandra es más que exitosa al ejecutar) o algunos elementos que la vuelven ilustrativa de problemas de primer mundo a pesar de que vivimos en México, Todo el Mundo Tiene un Título de Película Más Corto que el Mío es una cinta bastante recomendable e ilustra lo que se puede hacer con un presupuesto y manejo modesto pero basándose más en un buen desarrollo de guión. Espero que la siguiente cinta de Raúl Fuentes conserve la frescura, aunque ya amenaza con hacer una historia de mujeres vampiro... lesbianas. Por lo pronto, si pueden verla en alguna de las pocas salas en que estará exhibiéndose, aprovechen. No se arrepentirán.

WORKERS

ficha técnica

Dirección, Guión y
Producción:

José Luis Valle

Fotografía:

**César Gutiérrez
Miranda**

Edición:

Óscar Figueroa

Casting:

Gabriela Cortés

Dirección de Arte:

**Gabriela Santos del
Olmo**

Diseño Sonoro: José
Miguel Enríquez

Tras un año de haber sido exhibida en festivales cinematográficos nacionales e internacionales es que llega a nuestra cartelera *Workers*, película escrita y dirigida por José Luis Valle, quien alejándose un poco del género en que hizo su primera película (*El Milagro del Papa*), se aventura en la ficción para mostrarnos un par de historias acerca del trato laboral en nuestro país.

Rafael (Jesús Padilla) ha trabajado de intendente por casi treinta años en la misma empresa. Finalmente es hora de retirarse pero debido a un

problema técnico en sus documentos, parece que no podrá gozar los beneficios de su jubilación. ¿Cómo puede lidiar ante semejante decepción tras años de entrega? Mientras eso ocurre, por otro lado conocemos la historia de Lidia (Susana Salazar) empleada doméstica de una ricachona que al fallecer (la ricachona) hereda todo su dinero y posesiones a su mascota, una perra que cuando su dueña vivía le dio todos los lujos y quien pretende que los mismos continúen incluso tras su muerte.

Dice el dicho que "el que nace para maceta, no

“La señora dejó dicho que la nueva dueña de todo será La Princesa”

LINKS

www.facebook.com/workersfilmmx
www.zenskycine.tv/site/

pasa del corredor". Lo mismo aplica para los personajes de Rafael y Lidia quienes, a pesar de ser dedicados en su trabajo, parecen ser incapaces de lograr algo por lo que aspiran. El manejo que tiene el realizador sobre los personajes es bastante interesante ya que al final del día no hay buenos ni malos, solo personas en medio de circunstancias que son ridículas. Por ejemplo en el caso del jefe de Rafael no tenemos el cliché del patrón explotador que es incapaz de concederle su justa y merecida jubilación. Simplemente es alguien que ante la falta de un documento, error que viene desde años atrás, no puede conceder la recompensa. Sin embargo es capaz de concederle la "oportunidad" de que continúe su trabajo. Lo mismo ocurre en el caso de la patrona de Lidia. ¿Por qué habría de dejarle sus posesiones a sus trabajadores cuando a quien más quiere es a su perra? Tampoco es cruel ni despiadada, ya que tras la muerte ocasionada por causas naturales de su querido can, los mismos podrán pasar a esas personas que tanto servicio le rindieron.

Como bien han mencionado camaradas como Alejandro Alemán, en su crítica sobre la película, el mayor atributo que tiene la misma es la sutilidad. La primera mitad sirve para establecer personajes y circunstancias, las cuales se desarrollan plenamente en la segunda parte. Se sigue una receta a fuego lento en el que los momentos de verdadero humor carecerían de sentido si no fuera por la cuidada construcción que se tiene desde el principio. Esto se logra también gracias al desarrollo de los personajes los cuales se muestran tridimensionales, muy humanos. La ilusión o incluso el posterior deseo de superación de Rafael, quien a pesar de su edad decide aprender a leer y escribir y es apoyado por un joven bien intencionado.

Al terminar de ver la cinta en un pasado festival, recuerdo que la catalogaba como una "Cinta de Fórmula Festivalera ® que curiosamente justifica el recurso". Es el ritmo pausado el que logra ubicarnos dentro de una cotidianeidad en la que aparentemente no pasa nada, pero que poco a poco va construyendo los momentos que ilustran la narrativa.

En el lado negativo de la obra tenemos el diseño sonoro. Tendré que corroborar con quienes hayan visto la cinta en su corrida comercial si eso se logró solucionar, ya que no es agradable el depender de los subtítulos (los cuales probablemente sean ausentes en la versión comercial, ya que el idioma hablado es español) para poder entender los diálogos de los personajes.

Saliendo con ocho copias (nueve si contamos la de la Cineteca), Workers es una película difícil de encontrar y cuya fórmula puede trabajar en su contra. No es cine para todo público, especialmente si consideramos que la mayor parte de la audiencia prefiere el cine espectacular o del chiste de gratificación inmediata en esta temporada. Aunque soy de los mayores críticos del cansancio de la fórmula festivalera en una película mexicana, Workers es de esos raros ejemplos en donde está plenamente justificado y aprovechado el uso de ese tipo de narrativa. Si les interesa ver ese tipo de cine, sin lugar a dudas Workers es una opción recomendable.

Y O S O Y LA FELICIDAD DE ESTE MUNDO

ficha técnica

Dirección:
Julián Hernández
Guión:
**Julián Hernández y
Ulises Pérez Mancilla**
Producción:
Roberto Fiesco
Fotografía:
Alejandro Cantú
Dirección de Arte:
Jesús Torres Torres
Edición:
**Emiliano Arenales
Osorio**
Música:
Arturo Villela

Después de varios años de ausencia, Julián Hernández nos trae su más reciente obra, la cual curiosamente se puede ver de manera internacional, aunque no precisamente en cartelera.

Alejándose un poco de la mística emocional que envolvía buena parte de *Rabioso Sol*, *Rabioso Cielo*, Julián retoma entornos más cercanos y cotidianos. En *Yo soy la felicidad de este mundo* conocemos a Octavio (interpretado por Alan Ramírez) quien es un joven bailarín que está recuperándose de una lesión en su pierna. Debido a su profesión es que conoce a Emiliano (interpretado por Hugo Catalán), director de cine quien se encuentra trabajando en un documental acerca de la

danza. Entre los dos surge una particular atracción y una relación que se verá a prueba conforme se profundiza.

Julián Hernández es uno de los realizadores más importantes en el cine mexicano a pesar de tener una filmografía relativamente pequeña. Después *Rabioso Sol*, *Rabioso Cielo*, se aleja un poco de la dirección aunque continúa muy activo tanto en la producción como con la edición. Al regresar a la silla del director, en *Yo Soy la Felicidad de Este Mundo*, encontramos varias de las constantes del realizador. El juego de amores conflictivo, el impecable trabajo en la estética tanto en el manejo de los colores en escenarios o la misma vestimenta, lo cual se ilustra de manera notable gracias

“Escucho palabras, un balbuceo, un hueco... Un cuerpo...”

LINKS

www.facebook.com/yosoylafelicidaddeestemundo

www.twitter.com/YSLFelicidad

www.vimeo.com/92690093

al trabajo de Alejandro Cantú en la fotografía. Al mismo tiempo el uso de diálogos introspectivos en voces en off mientras se realizan acciones, principalmente de contenido sexual, continúan, aunque se alejan del misticismo que se llegó a manejar en Rabioso, para tener un entorno más mundano.

Antes de filmar esta cinta se hizo la realización de Alarido, cortometraje que cuenta con un ménage à trois entre Andrea Portal, Gabino Rodríguez e Iván Álvarez. Dentro de la narrativa se establece como un trabajo dirigido por Emiliano, . Este fragmento de ficción se entremezcla y en cierta medida ilustra el conflicto interno que tiene al tratar de tener una relación con Octavio, quien en realidad lo ama, pero que en cierta medida solo es un elemento de deseo.

Yo Soy... no ilustra una historia feliz. Dentro de la cotidianeidad se da una búsqueda. El personaje principal se divide entre el amor y el deseo, siendo el segundo el que termina dominando, arrastrando a Emiliano quien mete a Jazen (Emilio von Sternberfels) dentro de este juego de insatisfacciones. Hay un momento en el que, al explorar el departamento del director, vemos un poster de una película sobre la cual se refieren diciendo que es muy larga, sin diálogos. En cierta medida es un comentario sobre la cinta misma, la cual puede caer en el estereotipo de "cine de arte", de ese no muy bien recibido por el público en general.

Mientras que el manejo de imagen es bastante cuidado, hay algunas secuencias que pudieron ser trabajadas de mejor manera. La sensualidad y el ya mencionado deseo se transmite de manera efectiva en buena parte de la cinta, sin embargo hay momentos en que se sienten forzados este tipo de elementos. Movimientos corporales como andar a gatas lucen incómodos y se alejan de la sensualidad mencionada, sin importar si es un personaje masculino o femenino quien los realiza. La fluidez existente se interrumpe por momentos por este tipo de detalles. Esto, aunado al hecho de que tenemos una narrativa semi-fracturada debido a la inclusión del cortometraje que si bien sirve como vehículo para

explorar la psique del personaje principal, pueden alejar la atención del espectador.

Alejándonos un poco de la cinta, pero enfocándonos en su manejo en la distribución, cabe destacar el manejo peculiar que ha tenido. Gracias al talento y reconocimiento del director es que se logró tener una distribución internacional antes que una nacional, teniendo que esperar al Festival Internacional de Cine de Morelia para poder ver la cinta como parte de la competencia, en la gran pantalla. ¿Eso significa que no podemos verla antes? La cinta está disponible para comprar vía Amazon desde hace meses, primero en su versión europea y ahora en la americana. Para no esperar el envío es que desde agosto está disponible la versión digital en iTunes o en Amazon Instant Video. Mientras que será difícil que la cinta sea vista en cartelera regular, es agradable el saber que desde antes se cuenta con una distribución por medios más accesibles.

Desafortunadamente parece que necesitamos de etiquetas para poder catalogar el cine, lo cual es desafortunado. Una buena historia no debe de ser exhibida únicamente en circuitos como "cine gay", "cine hecho por mujeres" "cine hecho por hombres bigotones" o "cine de temática urbana donde todo ocurre dentro de un camión" ya que aunque puede indicar que una cinta es buena, solo tiene cabida dentro de un enfoque reducido, como si no contara con suficiente calidad para competir abiertamente. Si bien encuentro algunos problemas con Yo Soy la Felicidad de Este Mundo (debido principalmente a que considero Rabioso Sol, Rabioso Cielo una obra superior), la calidad y cuidado que tienen en la mayor parte la vuelven una cinta recomendable, y no solamente para quienes buscan cine de temática gay (especialmente si consideramos que los desnudos de Andrea Portal lucen bastante, para los que preferimos ese género, y no me refiero al cinematográfico). A mi no me interesa ver películas de temáticas tan restringidas. Simplemente me interesa el buen cine.

CINE MEXICANO QUINTO ESPECIAL DE

— FIBROMEXICANO —